

L'Atelier des Songes • Nathalie Loizeau & Camille Lévy

MÉMOIRES D'ÉCUME

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

LIVRET PÉDAGOGIQUE



MÉMOIRES D'ÉCUME

Concert d'histoires marines



Mémoires d'écume est une plongée en trois temps et mille sons dans l'univers des contes populaires où se rencontrent des créatures marines étranges et des pêcheurs aventureux. On découvre tour à tour une tortue jaune géante des Philippines qui a le pouvoir de voyager dans le temps, une sirène du Danemark qui exauce les vœux les plus fous et un serpent monstrueux originaire du Gabon qui ne s'adoucit qu'au son de la musique...

Ces récits tissés de musique chantent et dansent sur les cordes d'une harpe celtique et explorent les fonds marins pour nous éclairer sur la surface terrestre. Le tambour océan, laalebasse d'eau et les kass-kass insufflent dans les contes les couleurs musicales des pays dont ils sont issus. Embarquez avec Nathalie Loizeau et Camille Lévy pour des rêveries aquatiques en musique et en conte.

Un spectacle de l'Atelier des Songes

RÉGION | Île-de-France

SITES |

- [L'Atelier des Songes](#)
- [Page dédiée | JM France](#)

COMPAGNIE |

Nathalie Loizeau • récit, chant, tambour océan
Camille Lévy • harpe celtique, chant, calebasses, kass-kass, cloches musicales, ukulélé

Nathalie Loizeau • Texte, mélodies, mise en jeu et scénographie

Camille Lévy • Musique et arrangements

SOUTIEN | Sacem • Spedidam

PUBLIC | Familiale à partir de 6 ans

SÉANCES SCOLAIRES | Élémentaire • 6e • 5e

DURÉE | 50 minutes

ARTISTES



Qui est Nathalie Loizeau ? Conteuse et chanteuse

Je suis née dans une petite ville à la campagne. Quand j'étais petite, à l'école, j'étais très bavarde et j'adorais chanter et jouer la comédie partout. Il faut dire que mes parents avaient une très belle voix. Ils jouaient dans des spectacles quand ils étaient jeunes et ils chantaient ensemble à toutes les fêtes de famille. Mon père faisait souvent le clown, comme mon grand-père qui racontait des histoires en patois et jouait du violon dans les mariages. J'écoutais aussi toutes sortes de musiques et cela ne m'a jamais quittée. C'est sans doute pour toutes ces raisons que je suis conteuse aujourd'hui, que je raconte des histoires musicales, en chantant pour les petites oreilles comme pour les grandes. Je chante en racontant et je raconte en chantant. Je suis devenue une chanteuse d'histoires

Qui est Camille Lévy ? Harpiste, percussionniste et chanteuse

Depuis toute petite, j'aime jouer de tous les instruments possibles. Je peux passer des heures à essayer plein d'instruments différents, à écouter leurs sons et à les explorer. Mais ce que je préfère, c'est jouer de la musique avec les autres et pour les autres. Plus on est nombreux à faire du son et à vivre le son, plus ce moment est magique. C'est pour ça que j'ai choisi d'en faire mon métier. Je suis musicienne pour pouvoir créer et habiter des sons, parfois toute seule dans mon coin, parfois avec beaucoup de gens, et peut être un jour avec vous !



SECRETS DE CRÉATION



Comment présenteriez-vous votre spectacle ?

Nathalie : Le spectacle s'articule autour de trois histoires. C'est un concert d'histoires. Le processus d'écriture entre la parole et la musique se fait de manière très reliée. Les mots et les notes se tissent au fil du récit. La musique est aussi narratrice, elle n'est pas accompagnatrice. L'idée est de prolonger les images, emmener l'auditeur là où les mots ne vont pas forcément. Le processus d'écriture est assez similaire à celui d'un concert, d'un tour de chant ou d'une création musicale. Personnellement, je ne suis pas une habituée des formats concerts. Là, on est dans quelque chose de minimaliste : l'idée est de mettre la parole en mouvement, ce n'est pas nous que nous mettons en avant mais l'histoire.

Camille : Dans la création musicale, j'ai essayé de créer du lien. Les trois histoires se situent dans la même cadence mais ont des tonalités différentes qui se répondent : on s'inscrit dans les notions de continuité et de rupture. La continuité est assurée par l'harmonie ; la rupture est rythmique. La musique rappelle les cultures de l'origine des histoires.

Comment vous êtes-vous rencontrées ?

Nathalie : Mon fils a fait la même école que Camille. Ils ont ensuite travaillé ensemble sur un projet de Camille, un groupe de rock dans lequel elle jouait de la harpe électrique. Comme toute mère de famille, j'ai suivi de près le projet dans lequel se trouvait mon fils, et j'ai été très sensible à ce projet d'un point de vue musical, j'ai trouvé cela très mature. La pratique de la harpe et la voix de Camille m'ont beaucoup plu. J'ai trouvé cela très séduisant. J'avais déjà écrit ce spectacle, il y a une douzaine d'années, mais je l'avais mis entre parenthèses. En écoutant Camille, j'ai eu envie de reprendre ce spectacle et lui ai donc proposé de le revisiter. J'ai refait aussi un travail d'écriture.

Camille : Nous nous sommes rencontrées comme ça, et nous avons eu une commande d'une ville qui nous a conduit à retravailler le spectacle

de Nathalie. Personnellement, cela m'a stimulée car cela m'a permis de rejouer avec ma harpe acoustique. Dans tous mes projets, j'adore raconter des histoires donc cela faisait sens de travailler avec Nathalie. Et cela m'a donné l'opportunité d'avoir un instrumentarium très varié.

Quels mots choisir pour un spectacle à destination des enfants ?

Nathalie : Des mots simples, un métissage de rimes et de prosodie, d'assonances et d'allitérations qui viennent apporter du relief à l'écriture et quelque chose d'assez ludique. Les textes sont adaptés aux enfants mais sans les infantiliser. L'objectif est de faire naître une autre image. Je ne m'interdis pas d'utiliser certains mots mais je veux faire en sorte de faire comprendre aux enfants leur sens par le contexte. Ce qui m'intéresse, c'est la musicalité des mots, la prose, la texture, la manière dont ils finissent et la rime. Dans la métrique d'un pavé de textes, je vais renouveler le rythme, le changer. L'écriture est pensée pour être dite. Il y a une écriture orale : des choses me sont venues en improvisation. C'est une partition mouvante.

Camille : De ma perception, dans le monde du spectacle, nous sommes très attachés aux images apportées par les mots. Les mots que tu choisis créent des images très claires, soulignées, mises en valeur par la création musicale. C'était facile de découper le spectacle en tableaux et de le souligner par des atmosphères musicales. Tout part du texte.

Comment la musique s'est-elle écrite ?

Nathalie : Je n'écris pas la musique, je le fais de manière très intuitive.

Camille : La plupart des mélodies chantées viennent de Nathalie, et de la première version de son spectacle. Cela m'a donné certaines références pour m'inspirer et les retravailler. Ce que Nathalie entend, ce n'est pas forcément évident à arranger mais c'est très intéressant et stimulant dans la création.

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

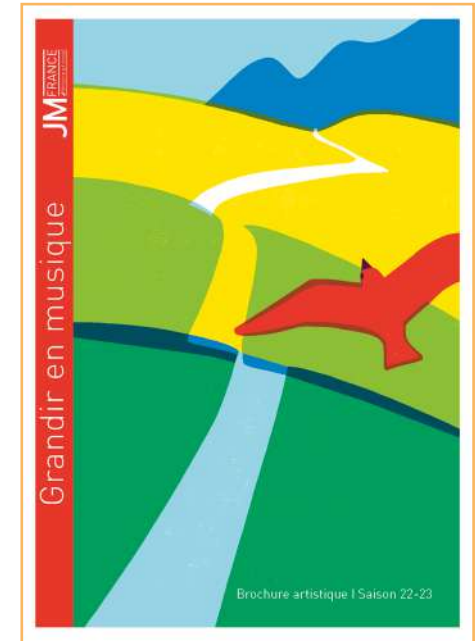
[Cliquer pour en savoir plus](#)

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 2023/2024



OUVERTURE SUR LE MONDE #1

Approches transversales du spectacle



Les traversées temporelles et géographiques du conte

Mémoires d'écume raconte trois histoires issues de trois endroits du monde, très espacés les uns des autres. Le premier est originaire d'Asie du Sud-Est, plus particulièrement des Philippines et du Japon. Le second vient d'Europe du Nord, c'est un conte scandinave, du Danemark. Le troisième et dernier conte est issu du continent africain puisqu'il est inscrit dans la culture gabonaise. Ces trois histoires ne sont pas issues de la même culture et racontent trois aventures différentes les unes des autres. Nathalie les a choisies et réunies pour créer *Mémoires d'écume* car selon elle, ce sont toutes "des histoires salées, et non sucrées" dans la mesure où il s'y passe des choses difficiles.

LE CONTE SELON NATHALIE

Le conte se définit comme "un récit de faits et d'aventures imaginaires mettant en scène des situations de la vie à différents âges, pour nous permettre de mieux les comprendre et de les affronter dans la vraie vie. Il possède à la fois la fonction de distraire et d'instruire". Quant au conteur, il est un "artiste de la parole - le conteur raconte les histoires par le fait de sa mémoire, il ne les lit pas ! Ce sont la plupart du temps de vieilles histoires puisées dans les livres de conte (mais pas que !), qu'il ré-écrit et revisite à sa manière, seul ou accompagné par d'autres artistes (conteur, musicien...)"

CARACTÉRISTIQUES DU CONTE

C'est une littérature orale qui se dit plus qu'elle ne se lit. Les histoires sont transmises de bouche à oreille, et l'origine de l'auteur est inconnue. Chaque conteur se réapproprie ce qu'il a entendu par la manière de raconter sans pour autant bouleverser le schéma narratif de l'histoire.

Le conte ne raconte pas d'histoire vraie, et heureusement ! car si certains protagonistes sont des alliés comme des fées, des lutins, des animaux parlant, d'autres sont plutôt des opposants comme les sorcières, les ogres, des créatures monstrueuses etc.

EXEMPLES DE CONTES CONNUS

Dans la mesure où il se transmet de bouche à oreille, et de génération en génération, il peut être très difficile de connaître l'origine d'un conte. Mais certains ont été collectés et retransmis à l'écrit dans des ouvrages par des auteurs tels que les frères Jacob et Wilhelm Grimm ou encore Charles Perrault. Par exemple, ces derniers ont chacun leur version de l'histoire de Cendrillon.

Cendrillon serait apparue en Chine et en Egypte à l'époque antique, et a ensuite parcouru le monde et les années. Les détails de son histoire diffèrent selon où elle est racontée. Par exemple, aux Antilles, son carrosse ne se transforme pas en citrouille mais en fruit de l'arbre à pain. Dans la version des frères Grimm, Cendrillon se nomme Aschenputtel et ses vœux sont exaucés par un noisetier, et non par la marraine-fée ! Alors que dans certaines versions, les souliers sont en or ou en cuir rouge, Charles Perrault a nommé le conte « Cendrillon ou la Petite pantoufle de verre ».



Illustration d'une gravure de Gustave Doré

Blanche-Neige, connue pour le dessin-animé de Walt Disney sorti en 1937, est issue d'un conte populaire allemand raconté par les frères Grimm qui l'ont rendu célèbre.

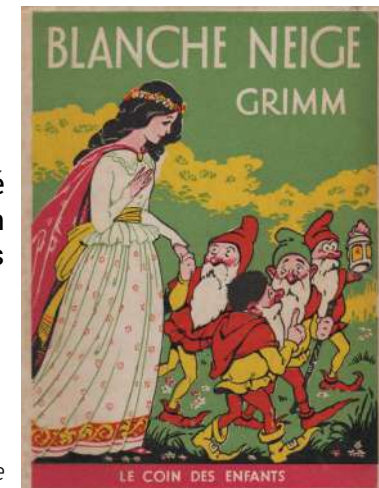


Illustration gravure de E. Barthélémy

OUVERTURE SUR LE MONDE #1 BIS

Les trois contes musicaux du spectacle

1 LA TORTUE JAUNE

Originaire des Philippines, ce conte relate l'histoire d'un pêcheur qui trouve une petite tortue jaune dans ses filets et choisit de lui redonner sa liberté en la rejetant dans l'eau. Quelques temps plus tard, le bateau de ce pêcheur est fracassé dans une violente tempête, et c'est à son tour d'être sauvé par une tortue jaune, alors gigantesque qui l'emène faire un voyage aux fins fonds de la mer. Cette aventure marine va lui faire perdre toute notion du temps !

→ Extrait de texte :



Dans ce pays-là, dans le golf de Mora, le village de Pagadia, il y avait un jeune gars, un pêcheur... Un peu fou, entêté, risque tout. Avec le bateau que son père lui avait légué ce gars là, il n'avait peur de rien, vraiment peur de rien, ni des vents ni des eaux. Il n'y avait rien de plus audacieux pour ce navigateur fougueux, que d'explorer la mer et ses rivages dangereux.

*Il est Beau
Il est Fort
Il est Habile X2
ZAMBOGA !
Il est Beau
Il est Fort
Il est Habile X2
ZAMBOGA*

2 L'AIMABLE SIRÈNE

Ce conte trouve ses origines au Danemark et raconte l'histoire d'une sirène magicienne qui vient en aide à la fille aînée d'une famille très pauvre. Grâce à ses pouvoirs magiques, la sirène permet à la famille de la jeune fille de recevoir toute la nourriture et tous les biens dont elle a besoin. Mais la cupidité toujours plus grandissante de la mère et son indifférence aux autres vont rapidement se retourner contre la jeune fille et sa famille.

→ Extrait de texte :

- Ne reste pas là petite, retourne auprès de ta mère, quand tu seras rentrée chez toi, frappe trois fois sur la table avec l'index de ta main gauche et vous aurez tout ce que vous voudrez à manger.

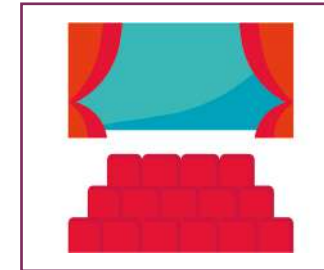
Thornhilde n'a pas le temps de la remercier, que la sirène a déjà replongé. Sans réfléchir, Thornhilde s'empresse de rentrer chez elle, raconter la nouvelle à sa mère et à ses frères. Puis, elle s'applique à exécuter le rituel indiqué par la sirène. Après avoir frappé trois coups sur la table du bout de son index gauche, voilà qu'apparaît un dîner, dont ils n'auraient jamais osé rêver...

OUVERTURE SUR LE MONDE #1 TER

Les trois contes musicaux du spectacle

3 LE SERPENT MÉLOMANE

Ce conte, originaire du Gabon, raconte l'histoire de la rencontre d'un petit homme et d'un **serpent gigantesque**. Après avoir fait peur à un jeune garçon, la bête est poursuivie par les marins pêcheurs qui souhaitent s'en débarrasser. De vastes opérations en mer s'organisent pour tuer le célèbre monstre marin. Mais un jour, parmi tous les marins chasseurs, arrive au port un petit homme nommé Akao, que personne ne connaît. Il va surprendre tout le monde en domptant l'énorme bête, sans arme ni aucune aide, grâce au seul pouvoir de son chant mélodieux.



→ Extrait de texte :

- Et ben Yaho qu'est-ce qui t'arrive ? Raconte-nous mon gars, raconte ! Le garçon est incapable de répondre. Il tremble, balbutie, son visage perle de sueur. Il ne peut plus tenir sur ses jambes. Des gens l'accompagnent jusqu'à sa cabane et quand enfin il reprend ses esprits, Yaho commence son récit :

- J'étais à l'Ouest de l'Île de la Goyave, et d'un coup, j'ai vu un gigantesque serpent surgir de l'eau devant moi.

- Non ?

- Si ! Une bête énorme j'vous dis. Elle m'a regardé avec ses gros yeux jaunes et son immense gueule toute poilue pleine de dents pointues comme des sabres.

- Non ?

- Si ! elle avait une crinière gluante et son corps était recouvert d'écailles rouges et vertes

- Mais non ?

- Mais si !.....le monstre a même sorti sa langue, elle était visqueuse comme une limace, très très très longue et fendue au milieu. Il s'est mis à pousser des sifflements si assourdissants que j'ai bien cru que j'allais devenir fou !

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - cliquer sur les liens soulignés

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

VIDÉOS

- [L'autrice Gilda Gonfier raconte son métier et définit le conte "comme éveil à soi même" lors d'une conférence organisée par TEDxPointeàPitre](#)
- [Qui a créé « la Reine des Neiges » ?, 1 jour 1 question, France Télévisions, 11 décembre 2019](#)

PODCAST

- ["Contes africains", Les Contes de la Maison Ronde, France Musique, 14 décembre 2021 avec Muriel Bloch, conteuse](#)

OUVERTURE SUR LE MONDE #2

La harpe classique ou celtique ?

Dans le spectacle Mémoires d'écume, la harpe est centrale puisqu'elle est l'instrument que nous retrouvons dans chaque histoire. Elle permet de faire le lien et de créer une continuité entre elles.

La harpe fait son apparition en Asie mineure, au III^e millénaire avant Jésus-Christ, traverse ensuite l'Égypte pour être finalement importée en Europe vers le VIII^e siècle avant Jésus-Christ. C'est dans les régions celtiques et nordiques que la harpe connaît un franc succès. Très prisée par les bardes, les poètes-musiciens et les gens de la cour, la harpe se décline sous une autre forme dite celtique. Les premières harpes celtiques remonteraient au XI^e siècle.

La harpe est très souvent associée aux contes, aux récits mythologiques et aux légendes médiévales. Elle est le symbole du lien entre le ciel et la terre.

LA DIFFÉRENCE ENTRE LA HARPE CLASSIQUE ET LA HARPE CELTIQUE

La harpe de concert ou d'orchestre est dite classique. Elle est dotée de 46 ou 47 cordes. Elle possède des pédales qui permettent de modifier la longueur des cordes sur trois hauteurs différentes et ainsi de pouvoir jouer une variété de notes graves et aiguës.

La harpe celtique est plus petite, elle est munie de 32 à 38 cordes. Elle se reconnaît à sa colonne arquée. Elle ne possède pas de pédales et permet deux hauteurs de corde. Ce sont les petits crochets situés au niveau de la partie supérieure de chaque corde qui permettent de modifier la hauteur des notes.

Leurs techniques de jeu sont très différentes.

LA HARPE SELON CAMILLE

"La harpe a une imagerie puissante. L'une de ses particularités est sa présence scénique. En tant qu'artiste sur scène, la harpe est à la fois un refuge rassurant et un moyen d'expression fort. Elle a une aura particulière qui pousse à se dépasser dans l'expression de soi. J'adore cet instrument ! De plus, dans son apprentissage, il y a eu quelque chose de très fluide, c'est très accessible : quand tu commences, tu mets des clés dans une tonalité et il est impossible de faire de fausses notes. La harpe permet un rapport direct à la musique, sincère et organique. C'est un instrument très riche".



OUVERTURE SUR LE MONDE #2 BIS

LES DIFFÉRENTS MODES DE JEU DE LA HARPE

Il est possible de jouer de la harpe de plusieurs manières et ainsi produire des sons très différents.

Avec les mains :

- le **glissando** : faire glisser la pulpe de son doigt rapidement sur les cordes, de haut en bas ou de bas en haut.
- le **son xylophone** : appuyer avec un doigt à la base d'une corde et la jouer avec l'autre main (variante : il est possible d'utiliser de la patafix à la place du doigt pour étouffer la corde)
- le **tonnerre** : taper du plat de la main sur toutes les cordes filées (les cordes graves de la harpe)
- les **harmoniques** : placer la tranche extérieure de la main gauche bien au milieu de la corde et la jouer avec le pouce
- la **"porte qui s'ouvre"** : pincer une corde filée entre l'index et l'ongle du pouce, et faire glisser l'ongle vers le bas
- les **percussions** : utiliser la table d'harmonie comme un instrument à percussion. Il est possible de taper sur la table ou sur la caisse, avec la paume, le poing, la pulpe des doigts, les phalanges.
- le **glissé** : monter ou descendre le levier d'une corde juste après l'avoir jouée

Avec un objet :

- la **goutte d'eau** : faire glisser un crayon le long de la corde juste après l'avoir jouée
- la **mouche** : passer un crayon entre deux cordes filées et le faire rebondir entre les cordes rapidement
- le **métal** : dans le bas de cordes, glisser une bande de papier en serpentant entre les cordes (papier alu, papier cuisson, papier d'imprimante) et jouer

les cordes étouffées par le papier
giques et aux légendes médiévales. Elle est le symbole du lien entre le ciel et la terre.

QUELQUES NOMS DE HARPISTES CELTES

D'AVANT...

Ruairi Dall O'Cathain (1570-v.1650)


Né en Irlande, cet harpiste était aveugle et aurait servi à la cour de Jacques Ier d'Angleterre.

Turlough O'Carolan (1670-1738)


Né en Irlande, O'Carolan apprend à jouer de la harpe après être devenu aveugle, à 18 ans.

...À MAINTENANT

Évelina Simon

Française, originaire de Bretagne, Évelina Simon reprend la chanson Despacito, sortie en 2017. Sa vidéo connaît un grand succès 

Naomi SV

Naomi SV est une pianiste canadienne qui a appris à jouer de la harpe, en autodidacte, c'est-à-dire seule, en regardant des vidéos sur Internet. Elle reprend principalement des chansons d'autres artistes telles que Someone Like You d'Adele 

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - cliquer sur les liens soulignés

- [« Je joue de la harpe », Moi je joue, France Télévisions, 15 mai 2020](#)
- [« La harpe, mode d'emploi » Figures de notes, Orchestre de Paris, 4 juin 2021](#)

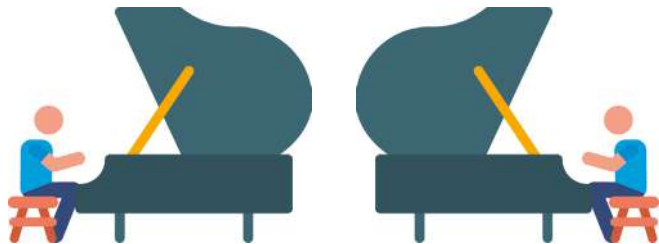
PODCAST

- ["La harpe", Dans l'air du soir, France Musique, 18 décembre 2014](#)

MUSIQUE

La musique, le second conteur du spectacle

La création musicale du spectacle a été pensée pour raconter certains moments des histoires qui ne peuvent être dits avec les mots. L'univers sonore est davantage évocateur qu'illustratif. La harpe est au cœur des compositions qui s'inspirent à la fois de musique classique, nordique, africaine, caribéenne ou asiatique. Pour s'approcher au plus près du thème de la mer, Nathalie et Camille ont sélectionné un panel d'instruments composé de calebasses d'eau, d'un tambour océan, de kass-kass, de cloches musicales et d'un ukulélé. Chacun de ces instruments a un rôle narratif invitant l'auditeur à imaginer l'univers de chaque histoire. Par exemple, certains instruments sont choisis car ils sont issus de la même région du monde que le conte. C'est le cas des calebasses d'eau, d'origine africaine, qui sont utilisées pour le conte gabonais. D'autres instruments sont choisis pour personnifier un personnage comme les cloches qui apparaissent lorsque le personnage de la sirène du conte danois est cité.



Programme

Dans la mesure où la musique conte aussi l'histoire, elle est pensée pour apparaître et disparaître. Il ne s'agit pas alors d'un format classique de chansons mais plutôt des strophes, des parties de textes qui sont chantées. Les parties musicales font partie intégrante du texte narratif.

- **Bateau sur l'eau** (chanson)
- **La tortue jaune** (conte musical)
- **L'aimable sirène** (conte musical)
- **Le serpent mélomane** (conte musical)
- **Avez-vous déjà vu la mer ?** (chanson)

INSTRUMENTS



La harpe est accompagnée par de nombreux autres instruments méticuleusement sélectionnés pour suggérer l'univers marin et offrir des couleurs sonores variées.

Ukulélé



Ce sont des migrants originaires de Madère, un archipel portugais, qui ont introduit cet instrument à Hawaï à la fin du XIXe siècle. Dérivée du cavaquinho, cette petite guitare a été rebaptisée par les habitants des îles hawaïennes ukulele soit "puce sauteuse" en français, en référence à la rapidité des mouvements de la main qui le joue. L'instrument possède quatre cordes. Il est en bois d'acajou généralement sauf lorsqu'il est fabriqué à Hawaï puisque les luthiers préfèrent utiliser un bois local, le koa.

Calebasse d'eau

La calebasse est le fruit du calabassier, un petit arbre tropical. Ses parois étant dures, la calebasse est utilisée comme récipient. Pour en faire un instrument de musique, deux calebasses sont nécessaires : une grande posée sur le sol, ouverte vers le haut, remplie d'eau et une plus petite posée la tête à l'envers sur l'eau. Cette position permet de former une caisse de résonance. Appelé aussi tambour d'eau, cet instrument se joue en frappant la calebasse qui flotte.



Tambour océan



Originaire d'Australie, le tambour océan est un petit instrument de percussion circulaire fait d'un cadre de bois recouvert sur les deux faces d'une peau d'animal. À l'intérieur, se trouvent des petits grains permettant de créer différents types de sons : soit rythmique lorsque l'on frappe le tambour soit mélodique lorsque l'on retourne le tambour.

Cloche musicale

Instrument de percussion métallique, l'origine de la cloche remonterait à la préhistoire. En forme de coupe évasée et renversée, elle se compose d'un battant intérieur qui met en vibration le métal.



Kass-kass



Petits instruments de percussions d'origine africaine, ils se composent de deux fruits séchés ronds contenant des graines, et reliés par une corde. Les kass-kass se jouent en entrechoquant les deux fruits. Les graines permettent de produire un son rappelant celui des maracas.

ÉCOUTER



Avez-vous déjà vu la mer ?

Cliquer pour écouter

AUTEUR : NATHALIE LOIZEAU ET CAMILLE LÉVY

STYLE : CHANSON ET CONTE

FORMATION : DUO, HARPE ET VOIX

INTERPRÈTES : NATHALIE LOIZEAU ET CAMILLE LÉVY

Pistes d'écoute

Les inspirations musicales sont celles des couleurs dont sont issues les histoires mêlées à des recherches issues d'improvisations que les artistes ont faites.



Écouter la chanson puis repérer les différents éléments musicaux qui la composent :

0'00 : introduction du morceau avec **le motif** principal joué à la harpe

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

0'06 : silence, la harpe s'arrête de jouer un temps

0'07 : couplet chanté par Nathalie

0'23 : des onomatopées chantées à deux voix, constituant le refrain

0'24 : apparaissent les claquements de doigts pour accompagner le refrain

0'40 : couplet chanté par Nathalie

0'56 : reprise du refrain

1'12 : **pont** avec une improvisation chantée par Nathalie

→ *un pont en musique est un court passage, plus ou moins développé, servant de transition entre deux phrases ou deux sections d'une œuvre. Il permet généralement une césure entre les couplets et le refrain.*

1'27 : couplet chanté par Nathalie et Camille. Elles ne chantent pas en même temps, les voix se répondent : Nathalie commence les phrases, Camille les finit.

1'43 : reprise du refrain

2'00 : reprise du premier couplet chanté par Nathalie et Camille, ensemble

2'16 : Nathalie finit la phrase seule

2'20 : reprise du refrain

2'36 : fin de la chanson

CHANTER

Avez-vous déjà vu la mer ?

Auteur/compositeur : NATHALIE LOIZEAU ET CAMILLE LÉVY

Avez-vous déjà vu la mer ?

Camille Lévy
Nathalie Loizeau

Intro Cm B♭ Amb5 B♭ Cm B♭ Amb5 B♭

A Cm B♭

A - vez vous

5 dé - jà vu la mer Ses é-toiles ses huit-res per-lières A - vez vous

7 Amb5 B♭

vu dan-ser les vagues Les pois-sons val - ser dans les algues A - vez vous

9 Cm B♭

res - pi - ré le sel le grand vent qui vous en - sor-celle A vez vous

11 Amb5 B♭

vu mou-rrir l'é - cume Les ba-teaux er-rant dans la brume Eh oh eh

B Cm B♭ Amb5 B♭ Cm B♭ Amb5 B♭

13 oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh Eh oh eh

17 Cm B♭ Amb5 B♭ Cm B♭ Amb5 B♭

oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh A-vez vous

C Cm B♭

21 en-ten-du la mer vous chan-ter ses nom-breux mys-tères se dé-chaî-

23 Amb5 B♭

ner dans la tem - pête ri - re d'i - vresse a - vec les mouettes A - vez vous

Paroles

Avez-vous déjà vu la mer ?
 Ses étoiles ses huîtres perlières
 Avez-vous vu danser les vagues
 Les poissons valser dans les algues
 Avez-vous respirer le sel
 Le grand vent qui vous ensorcelle
 Avez-vous vu mourir l'écume
 Les bateaux errant dans la brume

EH OH EH OH (bis)

Avez-vous entendu la mer
 Vous chanter ses nombreux mystères
 Se déchaîner dans la tempête
 Rire d'ivresse avec les mouettes

CHANTER

Avez-vous déjà vu la mer ?

Auteur/compositeur : NATHALIE LOIZEAU ET CAMILLE LÉVY

2

25 Cm Bb

vu tous les tré - sors en - fou - i sous le sa - bme d'or tous les pa -

27 Amb5 Bb

lais tous les châ - teaux bien ca - chés tout au fond de l'eau Eh oh eh

29 **D** Cm Bb Amb5 Bb Cm Bb Amb5 Bb

oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh Eh oh eh

33 Cm Bb Amb5 Bb Cm Bb Amb5 Bb

oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh A-vez vous

37 **E** Cm Bb Amb5 Bb Cm Bb Amb5 Bb Cm Bb Amb5 Bb

Solo vocal A-vez vous

45 **F** Fm Gm

vu où se pro - mènent ses filles aux al - lures de si - rène Ces gar - çons

47 Eb Eb

à la gueu - le d'ange Ces cré - a - tu - res bien é - tranges A vez vous

49 Fm Gm

vu sur la plage Ces lettres et ce li - vre d'i - mages Dont le vent

51 Eb Eb

fait tour - ner les pages A - près u - ne jour - née d'o - rage Eh oh eh

Paroles

Avez-vous vu tous les trésors
 Enfouis sous le sable d'or
 Tous les palais, tous les châteaux
 Bien cachés tout au fond de l'eau
 Avez-vous vu où se promènent
 Ses filles aux allures de sirène
 Ces garçons à la gueule d'ange
 Ces créatures bien étranges
 Avez-vous sur la plage
 Ces lettres et ce livre d'images
 Dont le vent fait tourner les pages
 Après une journée d'orage.

EH OH EH OH (bis)

CHANTER

Avez-vous déjà vu la mer ?

Auteur/compositeur : NATHALIE LOIZEAU ET CAMILLE LÉVY

53 **G** Cm B♭ Amb5 B♭ Cm B♭ Amb5 B♭ 3
 oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh Eh oh eh

57 Cm B♭ Amb5 B♭ Cm B♭ Amb5 B♭
 oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh A-vez vous

61 **H** Fm Gm
 dé - ja vu la mer Ses é-toiles ses huitres per-lières A - vez vous

63 E♭ E♭
 vu dan-ser les vagues Les pois-sons val - ser dans les algues A - vez vous

65 Fm Gm
 res - pi-ré le sel le grand vent qui vous en - sor-celle A vez vous

67 E♭ E♭
 vu mou-rrir l'é - cume Les ba-teaux er-rant dans la brume Eh oh eh

69 Cm B♭ Amb5 B♭ Cm B♭ Amb5 B♭
 oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh Eh oh eh

73 Cm B♭ Amb5 B♭ Cm B♭ Amb5 B♭
 oh oh mh mh Eh oh eh oh oh mh mh Eh oh eh

77 Cm
 oh

Paroles

EH OH EH OH (bis)

Avez-vous déjà vu la mer
 Ses étoiles ses huitres perlières
 Avez-vous vu danser les vagues
 Les poissons valser dans les algues
 Avez-vous respirer le sel
 Le grand vent qui vous ensorcelle
 Avez-vous vu mourir l'écume
 Les bateaux errant dans la brume

EH OH EH OH (bis)

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Constituer son coffre au trésor poétique des mers

Objectifs :

- Encourager l'éveil artistique
- Découvrir les différentes matières en arts plastiques
- Stimuler l'imagination

Matériel

- Boîte à chaussures
- Peinture
- Feuilles de couleurs
- Feutres
- Colle
- Ciseaux



Instructions

- Peindre l'extérieur de la boîte à chaussures et son couvercle avec une peinture de couleur foncée et laisser sécher
- Peindre l'intérieur de la boîte à chaussures et son couvercle d'une autre couleur et laisser sécher
- Coller deux feuilles de la même couleur ensemble sur la longueur et découper deux bandes de 3cm de large et d'une longueur suffisamment grande pour recouvrir l'extérieur de la boîte à chaussures
- Coller ces deux bandes sur la boîte - sans le couvercle - à équidistance des deux bords
- Couper deux autres bandes de 3cm de large et les coller sur le couvercle au même niveau que les bandes collées sur la boîte
- Dessiner un rond sur la feuille de couleur, le découper et le coller au milieu de l'une des longueurs du couvercle
- Décorer l'intérieur du coffre à sa guise
- Collecter des trésors autour du thème de la mer (coquillages, cailloux, galets, bouts de filet de pêche, bouts de cordage, étoiles de mer, sable, bois flotté, algues séchées, matériaux, dessins, images, collages, modelages)

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

PRÊTE L'OREILLE



Bateau sur l'eau

Cliquer pour écouter

Comment est produit le son du clapotis des vagues ?

- Avec des calebasses d'eau
- Avec un claquement de mains
- Avec un sifflement
- Avec un enregistrement de la mer



Où voudrais-tu que le bateau t'emmène ? Décris l'endroit de tes rêves.

Quels instruments sont joués ?

- Le ukulélé et la harpe
- Les cloches et la harpe
- C'est une chanson a cappella, il y a juste les voix !
- Le ukulélé et les cloches

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 billet du spectacle



QUIZ

Toutes les réponses sont entourées  dans le livret !

Dans la première histoire, quel métier fait le héros ?

- A. Pirate
- B. Pêcheur
- C. Paysan

Qu'arrive-t-il au héros et son bateau ?

- A. Ils sont pris dans une tornade
- B. Ils sont avalés par un calamar géant
- C. Ils sont pris dans une violente tempête

Dans la deuxième histoire, que permet la magie de la sirène ?

- A. De manger à volonté
- B. De vivre sur un grand voilier
- C. De respirer sous l'eau

Dans la dernière histoire, quelle créature surgit devant le pêcheur ?

- A. Un poulpe géant à tête de homard
- B. Un serpent géant
- C. Un dragon à trois têtes

DESSINE... LA RENCONTRE ENTRE LA TORTUE JAUNE, L'AIMABLE SIRÈNE ET LE SERPENT MÉLOMANE



VIVRE LE SPECTACLE

Check list

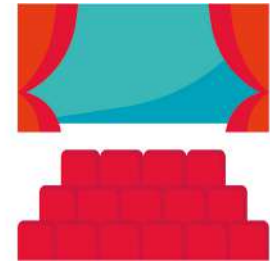
à l'école

- > 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



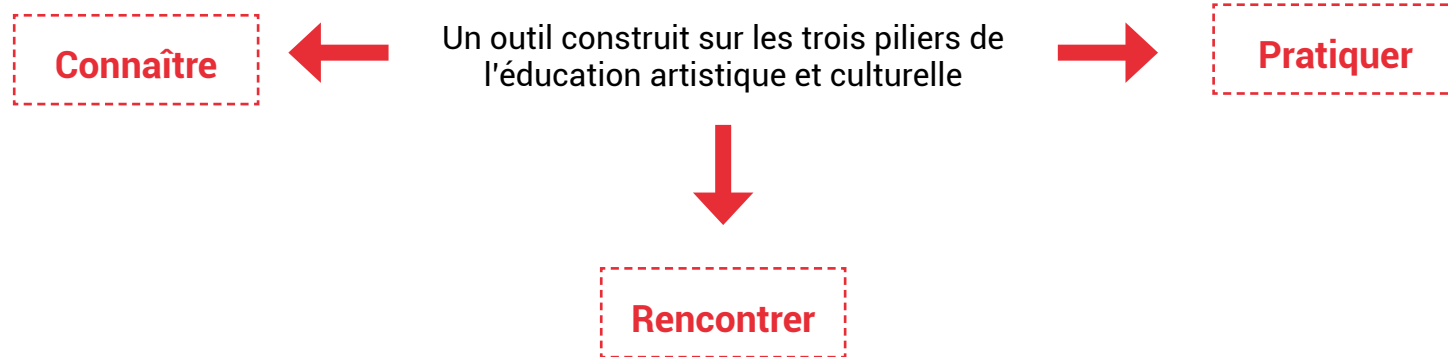
Après le spectacle

- > 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 : Eléna Garry avec la participation des artistes

Coordination : Eléna Garry & Sophie Im

Relecture : Andrée Perez

Directrice de publication : Ségolène Arcelin

Mise en page : Estelle Gonet

Couverture © Virginie Morgand | Crédits photos : © Meng Phu (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