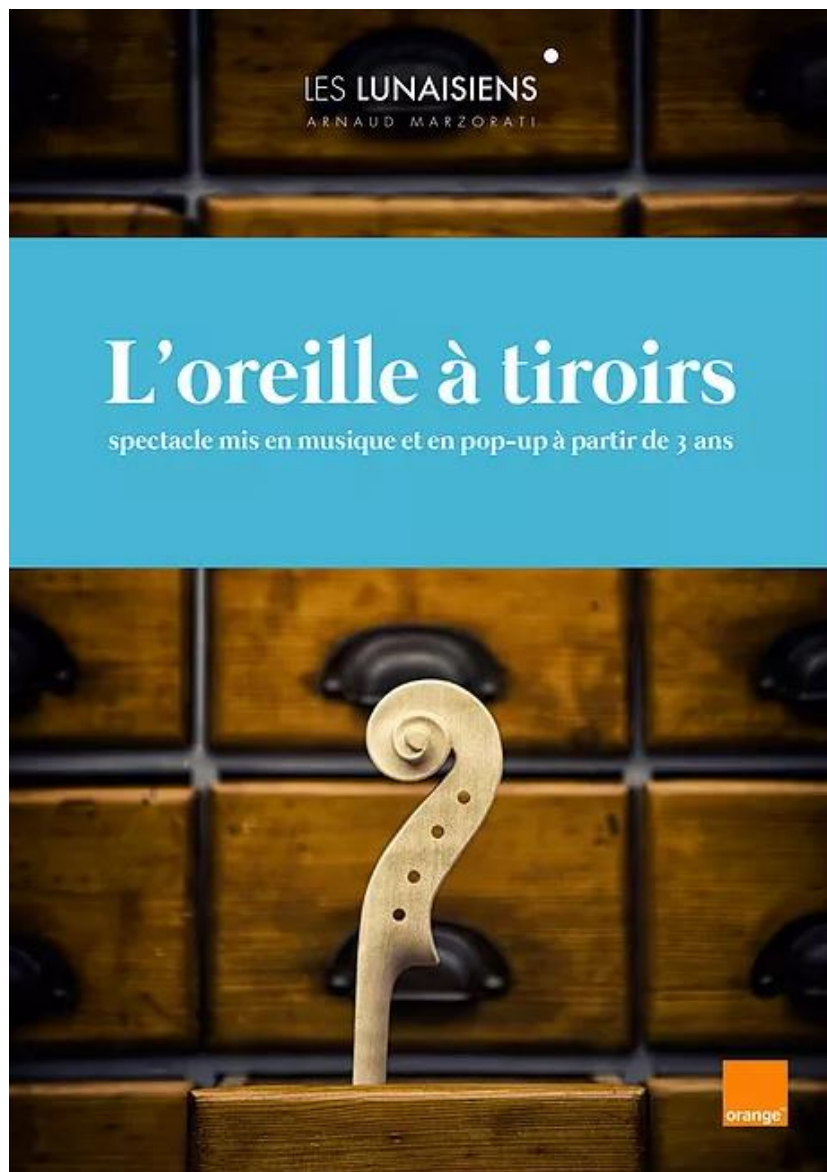

MUSIQUE ET POP UP
Durée : 40 minutes

CYCLE 1

4 SÉANCES SCOLAIRES :

LIEU : SALLE DES 2 COLONNES -MOULIN à CAFE DE SAINT-OMER

Lundi 06 AVRIL 2020 – 10 h 00 / 14 h 15

Mardi 07 AVRIL 2020 – 10 h 00 / 14 h 15

Jeudi 09 AVRIL 2020 – 10 h 00 / 14 h 15

Vendredi 10 AVRIL 2020 – 10 h 00 / 14 h 15

L'oreille à tiroirs – Ensemble Les Lunaisiens

Le spectacle

Saviez-vous que La est éclatant, toujours plein d'énergie et prompt à faire la fête ? Que Mi est tiré à quatre épingles et un peu maniaque sur les bords ? Que Sol, posé sur son balcon cultive patiemment ses tournesols ? Que Fa parcourt le monde dans les airs ?

À l'aide de décors et de personnages pop-up, quatre musiciens racontent la musique aux enfants :

Prenons une oreille géante. Voilà que notre oreille, sorte de planète silencieuse, se peuple peu à peu de personnages-notes aux figures humaines et aux personnalités diverses... Pour que naisse la musique, vous vous doutez bien que nos chères notes, uniques dans leurs sons et leurs caractères, vont devoir apprendre à vivre ensemble...

L'oreille à tiroirs fait découvrir aux plus jeunes, à travers une histoire pleine de rebondissements, les joies de l'harmonie et de la mélodie.

Bien loin des rigueurs du solfège, l'écriture du spectacle se veut moderne, astucieuse et toujours accessible. Fidèle à la musique d'Arnaud Marzorati.

L'équipe de création

Musique, interprétation et direction artistique :

Arnaud Marzorati (voix)

Mise en scène : **Olivier Prou**

Création Pop-Up : **Damien Schoevaert-Brossault**

Interprétation :

Annaëlle Blanc-Verdin
(violon)

Harmonie Deschamps
(soprano)

Pierre Cussac (accordéon)

Durée : 40 minutes

En coproduction avec La Barcarolle,
Scène conventionnée de Saint-Omer
Un projet soutenu par la Fondation
Orange

La mise en scène

Et si c'était une oreille qui avait inventé la musique ? Et si la musique venait d'une oreille qui avait décidé de se faire entendre plutôt que d'écouter ? Et si cette oreille, c'était NOTRE oreille ?

Alors approchons... Sur scène quatre musiciens chuchotent et s'interrogent sur les bienfaits du silence. Mais voilà qu'apparaît une oreille géante, sorte de pop-up en guise de planète vierge. Elle en impose par sa majesté et semble attirer à elle les musiciens, comme si elle voulait les happer. Surgit alors un grand DO, rêveur à sombrero qui se déplie et s'installe sur la planète-oreille pour y ronfler confortablement. Les musiciens, délicatement, l'accompagnent dans sa douce rêverie sonore...

Sauf que l'oreille ne l'entend pas de cette oreille et leur envoie dans les pattes un RÉ maniaque et rabat-joie qui intime à DO de moins prendre de place, et aux musiciens de se tenir à carreaux ! Ces derniers ont beau faire pour réunir DO et RÉ, la cohabitation est difficile et l'histoire tourne au vinaigre !

Mais l'oreille n'a pas fini de nous étonner... Elle va successivement faire apparaître un MI pâtissier et réconciliateur, un FA aviateur volubile et facétieux, un SOL jardinier à la main verte, un LA zazou et trompétant, un SI léger comme une poussière de pollen, et peu à peu, de planète silencieuse, elle va devenir petit monde à part entière, peuplée de personnages-notes aux figures humaines qui vont apprendre à vivre ensemble. L'apparition de chaque personnage sera accompagnée d'un pop-up et d'une invention chantée. Et les musiciens, d'abord bousculés dans leurs habitudes vont peu à peu devenir complices des humeurs changeantes de la planète-oreille, se métamorphosant en traducteurs de ses fantaisies, jusqu'à prendre leur envol vers d'autres planètes musicales...

Car Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do c'est bien beau. Mais une oreille peut toujours en cacher une autre !

Olivier PROU

« Raconter » les notes

Du fait de leur répertoire original - d'une grande exigence artistique tout en étant ludique et abordable - Les Lunaisiens proposent de longue date des concerts destinés au jeune public. Avec leurs chansons à mi-chemin entre le savant et le populaire, ils sont fréquemment sollicités pour ce type de spectacles et ont monté plusieurs productions à destination des élèves de primaires et de collèges. À plusieurs reprises, ils ont eu l'occasion de s'adresser au très jeune public, généralement au travers d'ateliers ludiques et d'interventions pédagogiques.

C'est fort de ces prestations que Les Lunaisiens se sont lancé le défi d'un « véritable » concert pour les enfants âgés de trois à six ans. Concert qui se regarde et s'écoute comme un concert de « grands ».

Les Lunaisiens et Arnaud Marzorati ont fait le choix peut-être étonnant d'un spectacle sur les notes de musique. Et pourtant, quoi de plus simple pour chanter ses premières mélodies que d'attribuer à chaque son un nom ? Loin du solfège qui effraie parfois, il s'agit ici non pas d'apprendre une sorte d'algèbre mais bien de s'amuser sur ce nom des notes, si évocateur. Chacune a son caractère, ses manies, son style - ronflant et rêveur pour le do, « tiré à quatre épingles » et quelque peu maniaque pour le ré etc. - sa personnalité propre. Pensons à nos voisins, obligés de fredonner sur nanana ou lalala quand nous pouvons, lorsque les paroles ne nous reviennent pas ou n'existent pas, prendre une prosodie toute faite, sur ces jolis mots que sont do ré mi fa sol la si.

Pour accrocher l'attention du public et habiller la musique et le texte d'Arnaud Marzorati, les deux chanteurs et trois instrumentistes évolueront dans l'univers créé par Damien Schoëvaërt-Brossault, qui concevra un « pop-up » par note (accessoires/décors manipulés par les chanteurs qui se déplient au fil de l'histoire). Ils bénéficieront également des conseils du metteur en scène Olivier Prou, qui a derrière lui une solide expérience du spectacle jeune public. Trouver le ton juste, rythmer le spectacle, habiter le conte sont autant d'éléments indispensables auquel répondra le spectacle pour captiver une audience que l'on sait particulièrement exigeante.

Il semblait en outre important de faire intervenir une soprano tant l'enjeu de faire chanter les enfants dans leur tessiture est crucial. Le plaisir pris à chanter avec sa voix et non en imitant est bien plus grand et constitue un point de départ dans la pratique du chant.

Enfin, élément indispensable au succès du projet : le spectacle est volontairement pensé pour un effectif réduit et mobile (sans piano ou décors encombrants) afin de pouvoir voyager. Les salles polyvalentes pourront accueillir – moyennant des ajustements mineurs – le programme aussi bien que des théâtres. C'est là la condition pour pouvoir toucher le plus de petites oreilles possibles, et leur faire entendre, pour nombre d'entre elles, leur premier concert.

Une histoire illustrée

Chaque note de la gamme sera représentée par une « note-pop-up » qui trouvera sa place dans dispositif à tiroirs, figurant l'oreille. Les « notes-pop-up », dépliées en musique, raconteront chacune leur histoire propre, parfois seules, parfois en interagissant avec d'autres, puis elles se succéderont en mélodie, s'assembleront en harmonie. Le jeu graphique et coloré associé aux notes musicales formera un jeu de correspondance entre l'espace sonore et l'espace visuel. Les deux modalités sensibles seront en rapport, non pas d'illustration, mais de surprise l'une pour l'autre, le visuel jouant sur l'opacité, la face cachée, et le sonore sur la transparence, la superposition. Ecouter avec les yeux, voir avec les oreilles, c'est ce qui est visé dans le déploiement magique du pop-up. C'est par le biais de cette mise en surprise des sens que nous proposons d'accompagner l'enfant dans sa découverte de la musique.

L'équipe de création

Arnaud MARZORATI : DIRECTION ARTISTIQUE DES LUNAISIEUS, BARYTON

Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du CMB de Versailles et obtient un premier prix au CNSM de Paris, où il se perfectionne, ainsi qu'à l'Opéra Studio de Lyon. Son répertoire, illustré par une trentaine de disques, s'étend du baroque à la création contemporaine. Avec son ensemble La Clique des Lunaisiens, il s'entoure d'artistes ayant le même idéal de « l'art du mot chanté ».

Amoureux de l'histoire de la chanson française, il est accompagné par la fondation Royaumont dans ses recherches musicologiques. Régulièrement, la Philharmonie de Paris, le Musée d'Orsay, l'Opéra-Comique, le Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique, la Scène Nationale de Dunkerque l'invitent pour des programmations spécifiques à ce travail de redécouverte afin de créer de nouvelles rencontres entre ce répertoire populaire de la chanson et la musique classique. Plusieurs enregistrements témoignent de l'originalité de sa démarche autour de la chanson historique et ont été salués par la critique : *Le Pape Musulman* de Pierre-Jean de Béranger, *La Bouche et l'Oreille*, chansons de Gustave Nadaud et *France 1789* sortis sous le label Alpha production. *Révolutions*, sur les chansons révolutionnaires du XIXe siècle, et *La Complainte de Lacenaire* sur les chansons du criminel des « Enfants du paradis » sont parus chez Paraty productions. Plus récemment, *Votez pour moi !* est sorti chez Aparté et *Les ballades de Monsieur Brassens*, chez Muso en novembre 2018.

Olivier PROU : MISE EN SCÈNE

Olivier Prou est auteur, chanteur, et metteur en scène. Il a écrit plusieurs contes musicaux pour la scène et le disque : *L'arbre sans lumières*, *D'une île à l'autre* (en collaboration avec Serena Fisseau), *Bahia de Bretagne* (Grand Prix de l'Académie Charles Cros), *Le crapaud au pays des trois lunes*... Naviguant avec bonheur entre musique classique, musiques traditionnelles, chanson, jazz ou human beat box, il met en scène de nombreux concerts et spectacles musicaux à destination du jeune public en lien avec les JM France (*Madame Gascar*, *It's a long way to Tipperary*, *Box Office*, *Finis Terrae*, *Romantyk Swing*...).

Il a également signé la mise en scène de *Nouchka et la Grande Question* et *D'une île à l'autre* pour Serena Fisseau, de *Wanted Joe Dassin*, *Les Nino's chantent Nino Ferrer*, *Little Rock Story*, *Le crapaud au pays des trois lunes*, du ciné-concert *Le Petit Roi*, ainsi que du ciné-boniment *Argentico Rodéo*.

Damien SCHOËVAËRT-BROSSAULT : CRÉATION ET CONCEPTION DES POP-UP

Né à Paris en 1946 de parents artistes graveurs, **Damien Schoëvaërt-Brossault** s'initie à la gravure dans l'atelier familial. Après des études de biologie, il devient chercheur à l'université de Paris Sud où il enseigne l'embryologie et la micro-anatomie.

En 1981, il fonde le Théâtre au Clair de Lune et crée des spectacles de papier et de livres pop-up accompagnés par l'ensemble musical Carpe Diem.

Pour aller plus loin ...

Quelques pistes à exploiter ... proposées par Les Lunaisiens

Caractéristique des chansons

Chanson du Do : chanson du sommeil, du plaisir, du rêve et de la détente.

Chanson du Ré : Ré colérique, il doit contrôler ses émotions.

Chanson du Mi : Mi pâtissier, plaisir gustatif, sensoriel.

Chanson du Fa : Fa voyageur, actif, sportif.

Chanson du Sol : chanson du jardinier, cultive son jardin, prend appui sur la terre, serein.

Chanson du La : un bavard, qui adore les mots.

Chanson du Si : chanson du doute, inquiétude d'être hors du groupe.

La dernière chanson est une énumération récapitulative de ce que toutes les notes ont apporté.

De toutes ces caractéristiques, contenues dans les chansons, il sera possible de réaliser des ateliers des sens (jeux du toucher, odorat, vue) pour réaliser que l'écoute ne se fait pas seulement avec l'oreille. Le plaisir est au centre de l'écoute ; mais ce plaisir peut aussi être dissonant (chromatismes de l'accordéon, quarts de tons du violon).

Enfin, nous avons envisagé cette Oreille à Tiroirs pour donner d'autres pistes aux maîtresses et maîtres des écoles qui, bien souvent, nous l'avons constaté, s'inquiètent sur le fait de faire chanter leurs classes. Que de fois, certains affirment « qu'ils chantent faux » ou que « chanter n'est pas pour eux » !

Il nous semble inenvisageable de se présenter devant de jeunes apprentis en leur affirmant que nous avons des faiblesses sur ce que nous voulons leur enseigner. Il ne leur viendrait jamais à l'idée de révéler qu'ils ne savent pas dessiner, ou bien qu'ils comptent plutôt mal. Aussi, avec ces rencontres autour de **L'oreille à Tiroirs** souhaitons-nous « dédramatiser » cette notion du « chanter faux », « ne pas être en mesure », etc.

Dernière chose, **L'oreille à Tiroirs**, est un spectacle avec un grand Pop-Up : une oreille magnifique ! C'est elle, l'héroïne de tout cela.

Peut-être pouvons-nous envisager certains ateliers de dessins, coloriages et découpages, où les enfants pourraient confectionner de petits pop-ups sur les univers multiples de la musique et de la chanson.

Pistes pédagogiques

- Apprentissage des chansons : Nous enverrons les mélodies de chacune avec les textes. Mélodies très simples basées sur la notion de « comptines », avec des leitmotifs et des jeux répétitifs qui peuvent être appris par des enfants de maternelle (3 à 6 ans).
- Apprentissage de la voix : Ce spectacle pour 2 chanteurs et 2 instrumentistes (violon et accordéon) envisage une réflexion sur la tessiture de la « voix enfantine » bien trop souvent sous-exploitée.
 - Importance de la respiration (profonde et ventrale) avec des exercices ludiques qui mettent en jeu la notion de plaisir et de détente dans la prise du souffle (bâillement, respiration élastique, etc.)
 - Importance de la détente du corps (tête, cou, épaules).
 - Importance de la bouche (articulation, zygomatiques, langue)
- Découverte des instruments :
 - Ecoute du violon et de l'accordéon (classique et populaire)
 - Ecoute des voix (avec les différentes tessitures et les rôles qu'elles incarnent- L'Opéra La Flûte Enchantée de Mozart et ses personnages puissants – semble le plus idéal pour évoquer ce monde lyrique).
 - Ecoute d'extraits de petits contes musicaux pour enfants (Aboulker, Finzi, etc.)
 - Ecoute de chansons populaires (Poème Harmonique)

Par ailleurs, les chansons de notre Oreille à Tiroirs communiquent sur une organisation du « vivre ensemble ». De cet apprentissage du « chanter ensemble » peut découler une meilleure appréhension de la cohésion d'un groupe.

En effet, toutes les notes de notre Oreille à Tiroirs sont des individus qui vont apprendre à se retrouver dans leurs différences et leurs spécificités. Ils vont réaliser avec chacune de leur histoire (histoire du do, du ré, du mi, etc.) une partition idéale et parfaitement harmonisée.