

DOSSIER PEDAGOGIQUE

La cour d'Eole

La Corde à Vent
Musique à partir de 4 ans

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28 janvier
à 10h et 14h30
Au Petit Théâtre Jean Vilar

Durée : 50 min

Contact scolaires :
Marie-Line Lachassagne
04 74 50 40 06
ml.lachassagne@theatre-bourg.com

Le spectacle

Après les spectacles "*Prises de bec*" et "*Derrière les bruissements*", le duo La Corde à Vent s'embarque pour une nouvelle aventure musicale en direction de la petite enfance. A travers cette création, Gérard Chagnard et Sylvain Nallet explorent une nouvelle fois le détournement d'objets à des fins musicales en associant lutherie sauvage et lutherie civilisée.

Dans ce nouveau concert pour jeunes oreilles, les clarinettes, saxophones et mandolines rencontrent des instruments improbables tels que la skontrebasse, la vielle à vélo ou l'arbre à cloches de conserve... D'étonnantes sculptures sonores fabriquées à partir de roues de vélo créent des boucles musicales, visuelles et mécaniques. Des contrôleurs de jeux vidéo détournés de leur fonction habituelle permettent de marcher, bouger ou danser pour enregistrer, déformer et diffuser des sons insolites.

A partir d'improvisations et de compositions taillées sur mesure pour cet instrumentarium improbable, les musiciens de La Corde à Vent proposent un concert pour les yeux et les oreilles, un spectacle sonore où leurs musiques sont données à voir et à entendre. Cette nouvelle création est conçue avec la volonté d'immerger le public dans un univers sonore ludique et poétique, en s'appuyant sur la scénographie du spectacle et sur la mise en scène de sculptures sonores et de gestes musicaux.

Distribution

Saxophones, mandolines, compositions, création de lutheries sauvages *Gérald Chagnard*

Clarinettes, lame sonore, compositions, création de lutheries sauvages *Sylvain Nallet*

Mise en scène *Claire Monot*

Scénographie *Emilie Flacher*

Création lumière, réalisation des sculptures sonores *Clément Kaminski*

Pistes pédagogiques

Le spectacle « La cour d'Eole » de la Corde à Vent est avant tout un moment de musique à partager, les oreilles grandes ouvertes. Les instruments de musique y côtoient des objets du quotidien, transformés pour l'occasion en véritables objets sonores.

Pour préparer les enfants aux sons surprenants de La Corde à Vent, voici une présentation plus précise du spectacle et quelques pistes de travail, pour apprendre à écouter et créer de petits moments musicaux avec trois fois rien.

Les instruments du spectacle (liste non exhaustive)

Les « vrais » instruments :

Les clarinettes : famille des bois (en bois), instrument cylindrique à anche simple.

A écouter : musique classique (ex : le chat dans *Pierre et le Loup* de Prokofiev, le *Concerto pour Clarinette* de Mozart), jazz (ex : Louis Sclavis, Eric Dolphy, Denis Colin, Don Byron...), musiques traditionnelles (Bresse, Bretagne...), musique Klezmer (David Krakauer)...

Les saxophones : famille des bois (mais en métal), instrument conique à anche simple. A écouter : jazz (John Coltrane, Steve Lacy, Guillaume Orti...), musique contemporaine (*Sequenza n° 9* de Luciano Berio, Daniel Kientzy...), musiques actuelles (Macéo Parker...).

La mandoline : petit instrument à corde (4 cordes doublées), que l'on retrouve sous diverses formes un peu partout dans le monde. A écouter : musiques traditionnelles (brésilienne, irlandaise, italienne, bluegrass...), musique classique (ex : *Concerto pour Mandoline* de Vivaldi).

Une boîte à musiques programmables.

Les instruments « bricolés » :

La skontrebasse : cadre de sérigraphie, grand ski et fil de rotofil, joué comme une contrebasse avec un archet ou au doigt

La vieille à vélo : cadre de sérigraphie, ski et fil de fer frotté par une roue de vélo

L'arbre à cloches de conserve : boîtes de conserve et tiges filtées, frappées avec des baguettes de balafon

La marelle électronique : tapis de jeu actionné au pied, commandant un ordinateur

L'éolienne-bâton de pluie : bâtons de pluie actionnés par un vélo

L'aile-tourterelle : élastiques de culottes tendus sur une tige et manipulé à la main (sur le principe d'une harpe-éolienne)

La boîte à oiseaux : boîte à musique avec oiseaux-danseurs actionnée par un vélo

La balançoire-cadre : cadre de sérigraphie utilisé comme tambour, puis avec la résonance sympathique de la clarinette et sur lequel sont déversées des lentilles

Boîtes-tonnerre : ressorts dans boîtes de conserve, actionnés à la main

La mandoski : cadre de sérigraphie, petit ski et corde de mandoline, joué comme une mandoline

Ecoutes de références

Spectacle sans paroles, « La Cour d'Eole » fait entendre aux enfants des musiques de traverses qui puisent leurs origines dans des courants musicaux très différents. Il demande également une écoute très attentive du son. Une très bonne préparation au spectacle pourrait être de nourrir les oreilles des enfants de timbres musicaux variés. Voici quelques styles et références musicales :

Les gamelans balinais : musiques de percussions métalliques qui se jouent en orchestre d'une vingtaine de personnes, chaque musicien jouant une partie de la phrase musicale collective.

Le Jazz : pour le timbre du saxophone par exemple John Zorn (MASADA), Ornette Coleman, le CD « Old and news Dreams » chez ECM...

Les musiques du Maghreb : pour entendre le son des cornemuses, du bendir et des neïs, notamment les musiques berbères du moyen atlas.

La mandoline : pour découvrir le timbre de l'instrument, les musiques de Patrick Vaillant (sud de la France) ou le choro brésilien de Jacob de Bandolim et Hamilton de Holanda.

Les musiques de percussion : aller chercher dans différentes traditions du monde comme les musiques japonaises, orientales, brésiliennes...

Les musiques de sons : jeter une oreille sur les musiques électro-acoustique, ou les musiciens traitent les bruits pour en faire de la musique, comme Luc Ferrari, Michel Chion, Pierre Henry

Les musiques improvisées : musiques de l'instant qui s'inventent à partir du vécu des musiciens. (Michel Doneda, Jacques Di Donato...).

Des sites internet

<http://chercheursdesons.hautetfort.com/> : le site de Gérard Nicollet, un passionné qui recense les travaux de lutherie expérimentale avec des extraits musicaux à écouter directement sur le site.

<http://www.maxvandervorst.be/fr/> : un musicien bricoleur belge à qui l'on doit entre autre l'invention du saxosoir et des bouteilles sous pression.

www.arbre-canapas.com : le site de notre association, extraits audios, vidéos et photos.

Une discussion sur la musique

Une discussion sur la musique peut être très intéressante à mener avec une classe. Avant d'en faire ou d'en écouter cela peut être très intéressant d'y réfléchir et d'échanger en groupe la dessus. Dans un premier temps peut être posée simplement la question à chacun « Qu'est ce que la musique pour vous ? » et recenser les avis de tout le monde, voir les points de convergences, les divergences. Nourrir le débat avec des écoutes musicales très variées et continuer les réflexions. D'autres pistes de questionnement « La différence entre un bruit et un son ? », aborder les questions de perception, d'intention, de compréhension, du moment et du cadre dans lesquelles on joue les musiques...

Quelques dispositifs de jeux musicaux en groupe

Ecoute acousmatique ou « devinette sonore » :

Disposez de nombreux instruments derrière un rideau ; proposez à un enfant (ou plusieurs), d'aller faire entendre une surprise sonore ; le reste de la classe écoute sans voir les instruments, les oreilles grandes ouvertes...

La « machine à son », pour découvrir l'improvisation :

Définissez un espace scène, dans lequel on construira le paysage sonore.

Un enfant choisit un son ou une façon de jouer d'un objet sonore et l'associe à un mouvement, tout en gardant un point fixe sur la scène. Il se place dans l'espace scénique, et chante toutes les 5 secondes environ. C'est la première pièce de la machine.

La deuxième pièce vient se placer avec un nouveau son et un nouveau geste, et doit obligatoirement être reliée physiquement à la première (par la main, le dos, le pied...) Et ainsi de suite, jusqu'à une dizaine de pièces (voire plus, même si c'est plus difficile).

On peut imaginer construire des objets invisibles, créer des pièces fonctionnant de manière identique avec des mouvements parallèles, inventer des allers-retours comme des outils hydrauliques...

Le « danseur et son ombre », pour lire une partition vivante :

Définir des espaces au sol avec des tapis, des cerceaux, des estrades... et attribuer à chacun un mouvement (marcher à pas de loup ou de fourmi, sauter d'un cerceau à un autre...) .Le danseur doit évoluer dans ces différents espaces. Son ombre, le musicien, doit interpréter les déplacements du danseur avec un objet sonore, chaque fois que ce dernier est dans un espace défini. Dans le cas contraire, il ne joue pas.

On peut commencer avec deux enfants, puis quatre ou six pour créer des tuilages de dynamiques sonores. Le jeu est plus palpitant si le danseur n'effectue pas toujours le même parcours et s'il cherche à piéger son ombre.

« **Le réveil des instruments** » :

Chaque enfant assis dispose d'un instrument devant lui. « C'est la nuit, tout le monde dort », au départ c'est le silence, tous les enfants ont les yeux fermés. Un chef d'orchestre va réveiller chaque musicien petit à petit en venant lui tapoter l'épaule.

La musique commence, au petit matin, c'est calme puis tous les instruments se réveillent petit à petit, jusqu'à midi ou tout le monde est réveillé et discute... à vous d'imaginer la suite. Attention à ce que le réveil de chacun se face progressivement, de manière à entendre précisément chaque nouvel instrument. C'est un jeu d'écoute passionnant !

Des musiques de traverse

Nourri au **jazz**, baigné dans **l'improvisation**, à l'écoute des **musiques du monde**, à l'affût des **bruits du quotidien** à fort potentiel musical... l'univers de Gérald et Sylvain est vaste et pas borné.

Les musiciens de la Corde à Vent ne sont pas porteurs d'une tradition locale, mais **ils glanent leurs racines dans les chants du monde**. Ils inventent des musiques de traverse, qui prennent ici et là pour se donner entières sous forme de compositions personnelles. Ils créent des musiques savamment populaires, des musiques artisanales faites sur mesure, qui mêlent **musiques contemporaines**, musiques **actuelles**, musiques **acoustiques**, musiques **improvisées** et musiques **traditionnelles**.

La Corde à Vent propose des **concerts à partager les oreilles grandes ouvertes**, des voyages à travers les sons en compagnie de deux musiciens nourris aux quatre vents des musiques et des bruits du monde.

La Corde à Vent

Le groupe La Corde à Vent, créé en 2000 sous l'impulsion du **festival Rhin jazz de Rive de Gier**, associé à trois éditions du festival pour faire découvrir aux enfants le jazz et l'improvisation. En 2003, **le trio devient un duo** qui développe et précise la démarche initiale en créant : « **Prises de bec** », un concert pour jeunes oreilles, lauréat d'une bourse Défi Jeunes en 2003.

Depuis 2003, avec le concert *Prises de bec*, le duo La Corde à Vent propose au jeune public une **aventure musicale rythmée et colorée**, un concert sans trame narrative, un voyage au gré de paysages sonores extravagants ou poétiques.

Dans ce spectacle, les musiciens jouent d'instruments de facture classique, tels que les saxophones, les clarinettes ou la mandoline, mais ils inventent aussi à partir **d'objets du quotidien, des instruments de lutherie sauvage**, des objets musicaux improbables, dont les sonorités inédites créent des mélodies mystérieuses, des rythmes endiablés ou des matières sonores surprenantes.

Vient ensuite **le soutien de La Tannerie**, salle de musiques actuelles de Bourg-en-Bresse, qui accueille La Corde à Vent en résidence. «**Prises de bec**» **tourne de plus en plus**, accueilli par l'Arche de Béthoncourt (25), la FOL de l'Ain (01), la FAL du Puy de Dôme (63), la MJC ô

Totem de Rillieux-la-Pape (69) , La Ferme du Vinatier (69), le musée des musiques populaires de Montluçon (63)... pour la saison 2004/2005.

En 2005/2006, La Corde à Vent démarre une collaboration avec les JMF dans le cadre d'une tournée nationale. En région Rhône-Alpes, Gérard et Sylvain sont accueillis au Centre Culturel de Saint-Genis-Laval (69), au festival Le Lâcher d'Oreilles à Corbas (69), au Théâtre de Saint-Quentin Fallavier (SAN - 38), au Centre culturel d'Oyonnax (01), au festival de jazz de Luz Saint Sauveur (65)... Sans oublier la sélection pour **la compilation CD des MINO 2005**, projet les JMF-ADAMI, et la sortie de **l'album « Prises de bec »** à l'automne 2005, **distribué depuis juin 2006 par DJP** (Distribution Jeune Public).

En 2006/2007, « Prises de bec » poursuit sa **tournée nationale avec les JMF**. Le groupe est également programmé à plusieurs reprises par la FOL du Rhône.

Cette création, remarquée par de nombreux professionnels du réseau jeune public, a permis à La Corde à Vent de **définir des directions originales** et une **approche très personnelle** d'un spectacle qui s'adresse aux enfants. C'est pourquoi, les deux musiciens, Gérard Chagnard et Sylvain Nallet, décident de **développer et de préciser leurs recherches musicales** et scéniques dans « **Derrière les bruissements...** », ce deuxième concert en direction du jeune public. C'est fin 2007, grâce à l'aide d'anciens partenaires (**les JMF, L'Arche à Montbéliard, Le centre culturel de Saint-Genis-Laval**) et à de nouveau (**L'Espace Tonkin de Villeurbanne**) que La Corde à Vent crée « **Derrière les bruissements** ».

La saison suivante 2008/2009, le concert sera repris à **la Cité de la Musique** à Paris. La même année La Corde à Vent mène un important **projet avec la scène nationale de Montbéliard L'ALLAN** avec une création avec 4 classes d'un même groupe scolaire et la construction **d'une exposition des objets sonores** créés par La corde à vent pour ces concerts en vue de permettre au public de manipuler cette lutherie sauvage.

En 2009/2010, c'est plus de 70 concerts dans toute la France qui attendent La Corde à Vent et **l'enregistrement du CD « Derrière les Bruissements »** qui est sorti en janvier 2010.

Les musiciens

Gérald Chagnard

Musicien, compositeur, luthier du dimanche, pédagogue du lundi, bricoleur sonore touche à tout, membre fondateur du collectif l'Arbre Canapas avec Sylvain Nallet, il joue du saxophone et de la mandoline.

Depuis 1995, il a fait partie des groupes la Grande Déformation, de L'éléphant, du quartet Hékla, du collectif Ishtar. Il s'est aussi enrichi par la rencontre de nombreux musiciens tel que René Lussier, Michel Doneda, Claude Tchamitchian, Guillaume Orti, Lionel Marchetti, Patrick Vaillant, les Djiguyia... Il est titulaire du D.U.M.I.

Depuis 2005, ses spectacles « **Prises de bec** » et « **Derrière les bruissements** » de la Corde à Vent tournent régulièrement dans toute la France. Il joue également avec L'effet de Foehn et propose « **Musiques Bruissonnières** », une exposition sonore interactive. Au sein de ces formations, il développe des musiques de traverses au carrefour de multiples esthétiques et à la recherche de ponts entre les musiques savantes et les musiques populaires.

2010 a été l'occasion de nouvelles rencontres avec le projet DI (Lionel Palun-vidéo/Déline Dolce-danse) et Alchéringa (Sylvain Tuani-pierres chantantes) et de l'écriture de deux partitions pour les Editions Môméludies.

En 2011, il se lance dans trois nouvelles aventures musicales : **Tribute to the Who**, le répertoire des Who, réarrangées et bousculées par Guillaume Grenard ; **un nouveau spectacle de la Corde à Vent** pour le jeune public à partir de 4 ans ; **une création avec 4 classes de Cycle 3**, commande de l'Allan Scène Nationale de Montbéliard.

Ces nouveaux projets seront l'occasion pour lui de partager ses recherches autour de nouvelles lutheries informatiques (détournements de gamepad, dancepad, costume sonore USB orchestrés par le logiciel Usine)

Discographie :

1998 **Orchestre de cancras / La Grande Déformation - (Ishtar)**

2002 **Fleur de Sable** - Fil de l'air Vol. 3 - ffff Telerama – Coup de Coeur Ch. CROS
(Les Temps Chauds – L'Autre Distribution)

2002 **Conversation printanière** / L'éléfanfare

2004 **La folle course folle** / L'éléfanfare - (L'Arbre Canapas)

2005 **Clapotis** – Fil de l'air Vol. 5 - avec L'éléfanfare

Coup de Coeur Ch. CROS (Les Temps Chauds – distribue par L'Autre Distribution)

2005 **Mino 2005** / avec La Corde a Vent - sélection jeune public JMF-ADAMI

2005 **Prises de bec** / La Corde a Vent - (L'Arbre Canapas – distribue par DJP)

Sélection Talent ADAMI Jeune Public

2007 **En Roll** / Hekla - (L'Arbre Canapas)

2007 **The Rainbow Africa** – Fil de l'Air Vol. 6 – avec L'éléfanfare
(L'Estuaire – distribue par L'Autre Distribution)

2008 **Musiques de traverses** / L'Arbre Canapas

2010 **Derrière les bruissans** / L'Arbre Canapas – (distribue par DJP)

Sylvain Nallet

Clarinettes, scie musicale, lutheries sauvages, composition.

Né en 1974. Il suit une formation musicale atypique de 1980 à 1992 dans l'orchestre **Ca Déméjazz**, un ensemble musical fondé sur une démarche pédagogie innovante, qui associait l'apprentissage de la musique à l'expérience de la scène. Il obtient le DUMI en 1999 au CFMI de Lyon, et suit un cursus Jazz (DEM) de 1999 à 2005 à l'ENM de Bourg-en-Bresse. De 1993 à 2002, avec notamment le **trio Anorien** et **la Grande Déformation** (ensemble de quatorze musiciens), il participe à l'aventure du **Collectif Ishtar**, qui réunissait autour de la création une vingtaine d'artistes musiciens et danseurs oeuvrant dans le champ des musiques et danses actuelles. Le trio **Anorien** (saxophones et clarinette) à été pendant dix ans un terrain de recherches sur l'improvisation libre, la composition, les rencontres avec des circassiens, des danseurs...

En 2003, il participe à la création de **L'Arbre Canapas**, un ensemble de musiciens réunis autour de démarches de création, de sensibilisation et de diffusion du jazz, de l'improvisation et des musiques de traverse.

Musicien engagé dans des démarches de création associant improvisations et compositions, musiques d'ici et d'ailleurs, son parcours s'enrichit de rencontres avec **Beñat Achiary, Michel Doneda, l'ensemble Djiguiya du Burkina Faso, Claude Tchamitchian...** On a pu le croiser lors des programmations de Centres Culturels (*L'Isle d'Abeau, Oyonnax, St Genis Laval, Bethoncourt...*), de scènes de jazz (*Le petit Fauchoux, D'jazz au bistro, Le Guingois...*) et de festivals (*Rive de Gier, Les Temps Chauds, Grenoble, Nevers, Reims, Mans, Vitrolles, Luz St Sauveur, Vienne...*).

Actuellement, il fait partie des ensembles **La Corde a Vent, L'effet de Foehn, L'éléfanfare et Nadja** du Collectif **L'Arbre Canapas**, ainsi que du **trio Orties** du Collectif **Palavanne**.

Discographie :

- 1998 **Sable ou alors** / Anorien – (Ishtar)
- 1998 **Orchestre de cancrs** / La Grande Déformation - (Ishtar)
- 2001 **La règle de 3** / Anorien – (distribuée par Ektic)
- 2002 **Fleur de Sable** - Fil de l'air Vol. 3 - avec L'éléfanfare & Djiguiya
- ffff Telerama – Coup de Coeur Ch. CROS (Les Temps Chauds –L'Autre Distribution)
- 2002 **Conversation printanière** / L'éléfanfare
- 2004 **La folle course folle** / L'éléfanfare - (L'Arbre Canapas)
- 2005 **Clapotis** – Fil de l'air Vol. 5 - avec L'éléfanfare
- Coup de Coeur Ch. CROS (Les Temps Chauds – distribuée par L'Autre Distribution)
- 2005 **Mino 2005** / avec La Corde a Vent - sélection jeune public JMF-ADAMI
- 2005 **Prises de bec** / La Corde a Vent - (L'Arbre Canapas – distribuée par DJP)
- Sélection Talent ADAMI Jeune Public
- 2007 **En Roll** / Hekla - (L'Arbre Canapas)
- 2007 **The Rainbow Africa** – Fil de l'Air Vol. 6 – avec L'éléfanfare
- (L'Estuaire – distribuée par L'Autre Distribution)
- 2008 **Musiques de traverses** / L'Arbre Canapas
- 2010 **Derrière les bruissements** / L'Arbre Canapas – (distribuée par DJP)
- 2010 **Fanfare, mon oeil !** / L'éléfanfare – (L'Arbre Canapas)

La venue au Théâtre

Vous emmenez votre classe au théâtre, voici quelques pistes de travail générales.

Avant le spectacle

- Présenter les règles et les codes du théâtre : l'enfant doit se préparer à être spectateur.

La salle de spectacle comporte deux espaces bien distincts : la scène pour les artistes et le gradin pour les spectateurs. Sauf exception (quand l'artiste le souhaite), chacun reste dans son espace.

L'installation du spectateur se fait dans le silence, puis la salle s'obscurcit, devient parfois complètement noire.

Il est essentiel de bien marquer les différences entre le spectacle vivant et la télévision.

Pendant le spectacle, le spectateur n'intervient pas, il peut, bien sûr, réagir, rire, applaudir.

Par contre, il ne peut pas zapper, ni manger, ni boire comme lorsqu'il regarde la télévision, ni sortir de la salle. Il ne peut pas, non plus, discuter avec les autres spectateurs. Il doit respecter leur écoute et leur propre découverte du spectacle.

L'artiste est bien présent, tout proche, il est important de respecter sa personne et son travail.

- Présenter le spectacle : son titre, son genre (marionnettes, théâtre, chanson, conte...).

Susciter la curiosité de l'enfant, lui donner envie de découvrir ce spectacle. Toutefois, ne dévoilez pas l'histoire, n'expliquez pas trop le spectacle, laissez l'enfant découvrir par lui-même.

Après le spectacle

- Inviter chaque enfant à s'exprimer, par le dessin, l'écriture ou l'oral, dépasser le "j'aime, j'aime pas", qu'a t'il ressenti, compris, vu, entendu ?

Avec leur accord, faites leur partager leurs différentes impressions, émotions.

- Evoquer objectivement, cette fois, tous les composants du spectacle : le décor, les accessoires, les costumes, les lumières, le son, le jeu, le texte, etc...

- Réfléchir, enfin, au sens du spectacle. Au-delà de l'histoire, quel message peut-on retenir du spectacle, qu'a voulu dire le metteur en scène ou l'auteur ?

En dehors de la venue au spectacle, vous pouvez avec votre classe participer à des ateliers, assister à des répétitions publiques, rencontrer des artistes, visiter le Théâtre...

Bon spectacle !