

LA CAVE AUX POÈTES

ACCOMPAGNEMENT AU SPECTACLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FANTASIE SONORE
À LA MÉDIATHÈQUE DE ROUBAIX
PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

MER
25
JANV
9H15 /
10H30
avec
l'école

MER
25
JANV
16H30
en
famille

KIDS TEMPO CLUB
LA SAISON JEUNE PUBLIC
DE LA CAVE AUX POETES

DE 2 À 5 ANS

DISTRIBUTION

Musique et jeu : Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé
Scénographie, conception et réalisation : Pascal Ayerbe
Création textile, costumes et regard extérieur :
Marie Bouillon

CE DOSSIER PÉDAGOGIQUE PROPOSE QUELQUES REPÈRES POUR PRÉPARER VOS ÉLÈVES À LA VENUE À UN SPECTACLE VIVANT, MOMENT PRIVILÉGIÉ DE DÉCOUVERTE, DE RENCONTRE ET D'ÉCHANGE.

CE DOSSIER OFFRE DES INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE POUR VOUS FACILITER LE TRAVAIL DE MÉDIATION AFIN DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC VOS ÉLÈVES.

LE SPECTACLE

SCENOGRAPHIE

Une multitude d'objets (instruments de musique et jouets) sont présentés sur le plateau sous trois parapluies éclairés. Cet univers enfantin évoque l'ambiance d'une chambre d'enfant. Pieds nus et en « pyjama », les deux artistes évoluent dans ce cocon accueillant et apaisant.

Installés au sol, sur des cousins, les jeunes spectateurs peuvent aisément observer la multitude de jouets et instruments de musique qui envahissent le plateau.

DEMARCHE ARTISTIQUE

Pascal Ayerbe se distingue par une approche toute personnelle de la musique. Il se définit comme un « gribouilleur sonore ». Le gribouillage, parce qu'il est musicien autodidacte et aime s'amuser avec les instruments de musique divers (ukulélé, piano, jouets pour enfants ou animaux de compagnie); le sonore parce qu'il est preneur de son de formation, les oreilles toujours aux aguets...

Pour les besoins de ses spectacles, il devient bricoleur de sons et plutôt que d'être uniquement connecté à la musique, il préfère flirter avec d'autres disciplines. Ainsi dans ses créations, il mixe la musique avec le théâtre d'objets et les arts plastiques.

LE CONCERT-SPECTACLE

LPetit orchestre de jouets, est un programme musical destiné aux enfants âgés de 2 à 5 ans. Il s'agit d'un concert de proximité, où le jeune spectateur est convié à l'écoute de deux musiciens complices de « fantaisie sonore ». De leurs valises, ils sortent des jouets, des objets, et des instruments de musique divers et variés. Un cochon rose, un cochon vert, une sorcière, une guitare, un piano-jouet, une mandoline, des jouets pour chien... Tout le nécessaire pour s'essayer au gribouillage sonore. Le concert prend alors, la forme d'une invitation au voyage.

Un défilé musical en quelque sorte, avec par la fenêtre du train, des paysages sonores, des musiques aux antipodes, tantôt sur une île, ou au Far West, passant avec virtuosité d'un blues passoire, d'une valse ou d'une samba à une musique médiévale des plus inattendue. Ni frontière, ni distance ce rendez-vous se veut chaleureux, et se partage avec la classe ou en famille...

FOCUS SUR LA **toy music**

La « toy musique » ou musique de jouets est produite par des jouets utilisés comme des instruments. Ils offrent une palette variée de sons. En bois, en métal ou en plastique, le musicien utilise ses mains, sa bouche et même ses pieds !

LES INSTRUMENTS DU SPECTACLE

LA GUITARE est un instrument à six cordes pincées. On peut aussi les frotter, soit avec les doigts, soit avec un médiator. La vibration des cordes est amplifiée par la caisse de résonance ou par un amplificateur électrique, alors que la hauteur des notes dépend de l'emplacement des doigts de la main gauche sur le manche.

LE UKULÉLÉ, petite guitare à quatre cordes, est l'instrument traditionnel des îles d'Hawaï. Il est souvent utilisé pour apporter une dimension humoristique ou exotique à la musique.

LE TOY PIANO, aussi appelé piano jouet, a été inventé aux États-Unis au XIXe siècle. Il mesure environ 50 cm de large et comporte de une à trois octaves. Fabriqué en bois ou en plastique, il ressemble tout d'abord aux pianos droits puis, par la suite, prend la forme des pianos à queue. Les toy pianos ont des marteaux qui viennent frapper des lames ou des bâtons en métal, ce qui donne un son très particulier. Aujourd'hui, certains sont électroniques. Ce jouet est utilisé par les compositeurs non plus comme jouet mais dans un contexte musical plus sérieux. Le compositeur de la musique du film Amélie Poulain, Yann Tiersen, a utilisé le toy piano pour recréer une ambiance évocatrice de l'enfance. Enfin, les jazzmen et les musiciens rock l'ont adopté, comme les Beatles dans leur chanson Eleanor Rigby.

LE MÉLODICA est un instrument de musique à vent, plus précisément à anche libre. Il s'apparente dans son mode de fonctionnement à un harmonica, mais à la différence de celui-ci, il comporte un clavier, qui peut avoir une portée de une octave et demie à trois octaves. Le son est obtenu en soufflant dans l'embouchure de l'instrument, située sur le côté du clavier.

LE XYLOPHONE dont le nom signifie « bois » et « son » en grec, est un instrument à percussion pourvu de plusieurs lames de différentes tailles sur lesquelles on frappe à l'aide de baguettes. Dans « petit orchestre de jouets » il s'agit d'un modèle pour enfant tout comme pour le piano et les cloches musicales.

L'ACCORDEON est un instrument à vent et à clavier (inventé à Vienne en 1829). Il se compose d'un soufflet muni sur l'une de ses faces d'un clavier de soupapes qui partage en même temps avec l'autre face, le mouvement de compression et d'extension du soufflet. Il existe plusieurs sortes d'accordéon : l'accordéon diatonique, l'accordéon chromatique, le bandonéon ou encore le concertina.

LA CLOCHE MUSICALE est un instrument de percussion et un idiophone. Cette dernière est généralement en métal, en forme de coupe renversée, que l'on met en vibration.

INTERVIEW DE PASCAL AYERBE

Compositeur insolite ayant l'art de mêler des sons hétéroclites et l'envie de réveiller les oreilles de ses auditeurs. Pascal Ayerbe compose des albums peu ordinaires, à mi-chemin entre la musique expérimentale et la musique enfantine.

Comment vous est venu le désir de produire une musique avec des jouets ?

L'idée première était de travailler avec de nouveaux matériaux sonores. J'étais preneur de son, alors j'ai cherché à enregistrer tout ce qui pouvait faire du bruit : ustensiles de cuisine, fonds de placard... et jouets. Je ne me posais pas la question du public, parce qu'en vérité je le faisais pour moi. Cette recherche sonore était liée à d'autres démarches artistiques qui m'ont influencé, comme celle des arts plastiques, des collages de l'art brut. Mes musiques sont ainsi nées du collage des sons enregistrés : j'étais un chef d'orchestre de bruits. Peu à peu, certains de ces objets, notamment les jouets, sont devenus pour moi de vrais instruments de musique.

Est-ce la nostalgie de l'enfance, du temps qui passe, des objets tombés en désuétude qui vous incite à partir d'objets de récupération ?

Je me suis demandé ce qui n'avait pas encore été fait. Par ailleurs, c'est vrai que j'avais envie de redonner vie à des objets qui n'en avaient plus. Et c'était aussi une manière de s'éveiller aux sons. Par exemple, on ouvre un placard dont le grincement nous gêne. Si l'on s'imagine une bête qui couine, alors ce placard agaçant se met à raconter une histoire. Les enfants réagissent souvent ainsi, en réinventant le monde, et cela me paraît très important.

Vous cherchez à susciter des émotions particulières quand vous composez ?

Bien sûr. Quand je fais des mariages de sons, je cherche à créer une émotion : le rire, par exemple. Je sais qu'un accord mineur, dans la musique occidentale, donne forcément quelque chose de triste. Moi, je suis le roi du do majeur ! Mais en même temps, la perception des sons est différente pour chaque personne. Pour certains, le bruit d'assiettes qui s'entrechoquent évoque le plaisir de manger, pour d'autres la corvée de mettre la table !

Comment définiriez-vous votre univers ?

Définir mon univers en mots est de plus en plus difficile pour moi. J'utiliserai plutôt les sons. Je suis content d'appartenir au monde de la musique enfantine, parce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose de décalé et de farfelu comme ont pu l'être Jacques Tati dans le cinéma Il ou Tex Avery dans le dessin animé. Je me dis que je suis un vagabond du son, un collectionneur, un poète sonore. Et à chaque fois que je crée un nouvel album, j'essaie d'oublier ce que j'ai fait avant.

Pourquoi, selon vous, votre musique plaît-elle autant aux enfants qu'aux adultes ?

Je crois que n'ai pas vieilli. Je suis toujours dans la lune comme quand j'étais enfant, et toujours aussi maladroit. J'espère que je le serai encore dans dix ou quinze ans. Les adultes qui aiment ma musique sont certainement un peu comme moi. Ils sont ravis de pouvoir attraper une bulle, de retrouver le son d'un objet auquel ils étaient attachés autrefois... Soudain, ça les réveille.

*Orianne Charpentier.
Magazine Toboggan
spécial rentrée,
septembre 2008.*

L'EQUIPE ARTISTIQUE

Pour aborder l'aspect fantastique du film sans le raconter ni induire des inquiétudes sans fondement, étudier :

JEAN-BAPTISTE TANDÉ

Guitariste jazz de formation ayant également suivi un cursus littéraire, Jean-Baptiste Tandé défend une musicalité fondée sur l'ouverture, l'inventivité, l'improvisation. Ses espaces de jeu favoris sont la chanson (Raskar Kapak, JB Notche), le jazz et les musiques improvisées (Hervé Louvet, Umlaut Big Band), les musiques métissées (Abdul & the Gang, Rhys Chatham). On peut aussi l'entendre au chant et à l'accordéon. Comme compositeur et parallèlement à son propre groupe qui fusionne poésie chantée et jazz (Taki), Jean-Baptiste écrit pour le théâtre (La petite fille qui avait perdu son cœur, Show langue, Le cabaret en tous genres) et le cirque (l'Envolée cirque, La fabuleuse family compagnie). Ses collaborations et projets personnels lui ont permis de donner, depuis ses débuts, plusieurs centaines de concerts et représentations en France et à l'étranger. Complice de longue date de Pascal Ayerbe, il «gribouille» joyeusement dans plusieurs de ses spectacles : Les Gribouilleurs sonores et Trio pour un p'tit pois.

[HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/JBTANDE](https://soundcloud.com/jbtande)

PASCAL AYERBE

L'artiste est, avant tout, un créateur sonore. Il aime dire qu'il gribouille, non pas avec du papier mais avec ses oreilles. Une démarche ludique et poétique qui a démarré à la radio en tant que preneur de son et producteur. Une passion pour l'enregistrement, le bruitage et le cinéma qui lui a permis de créer plusieurs disques, inclassables, insolites, qui charment aussi bien les adultes que les tout-petits. Parallèlement à cette activité discographique aventureuse, Pascal Ayerbe est à l'initiative de plusieurs créations pour la scène. Les gribouilleurs sonores, Trio pour un p'tit pois, Morceaux en sucre et Petit orchestre de jouets. Chacune de ces propositions, singulière, généreuse, inventive, a reçu un accueil très chaleureux du public en France comme à l'étranger. Preuve que cette démarche musicale, sensible et poétique, touche et interpelle. Architecte musical, Pascal Ayerbe a multiplié les reconnaissances, de l'Académie Charles Cros... en passant par des prix France Culture, France Musique.

[HTTP://WWW.PASCALAYERBE.COM/FR/](http://www.pascalayerbe.com/fr/)

L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES AU CONCERT

Pourquoi va-t-on à un concert ? Que va-t-on y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ? Quels sont les codes sociaux à adopter dans une salle de spectacle ?

Aller voir un spectacle doit être d'abord un plaisir !

Il est important de le choisir avec soin en respectant notamment les âges indiqués par les compagnies.

- La Cave aux Poètes intègre dans ses missions les objectifs de la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 portant sur le parcours d'éducation artistique et culturelle à l'école. Cette circulaire encadre de manière pertinente et concrète la venue au spectacle vivant à la fois en temps scolaire et en dehors. Imaginée à l'attention des enfants, elle a pour objectif l'exploration des grands domaines des arts et de la culture tout au long de la scolarité, et encourage la mise en place de projets cohérents.
- La préparation de la sortie au spectacle n'est qu'une étape préalable qui doit mettre en appétit, cultiver le désir de voir un spectacle. Grâce à elle, la mémoire s'active plus facilement lors de l'analyse du spectacle en classe, le regard sur l'œuvre devient pertinent. L'enfant acquiert le goût de retourner découvrir un spectacle vivant et de devenir un spectateur exigeant de demain, désireux de puiser dans l'art, plaisirs et questionnements sur le monde qui l'entoure.
- Rassurer certains enfants, cette sortie au spectacle est peut être la toute première !
- Sur le plateau, les artistes perçoivent la concentration des élèves et nourrissent la qualité de leur interprétation de cette énergie silencieuse. Les comédiens craignent la rencontre avec les groupes non préparés. L'accompagnement évite toute crispation ou stress des artistes et permet de donner le meilleur d'eux-mêmes...

AVANT LE CONCERT

- **Observer l'affiche ou des photos du spectacle**

A partir de l'affiche du spectacle, les visuels et les informations qu'elle contient, l'enseignant peut organiser un moment d'échange pour susciter la curiosité et l'envie d'aller voir le spectacle.

Comprendre à quoi sert une affiche et quelles sont les informations qu'on y trouve est un bon moyen de se familiariser avec le monde du spectacle vivant.

- **Imaginer l'affiche avant ou après le spectacle**

Après avoir échangé autour du spectacle, il est possible d'envisager la réalisation d'une affiche par les élèves car, créée avant le spectacle, elle revient à un travail d'imagination et d'appropriation du spectacle.

Créée après le spectacle, c'est au contraire l'occasion pour l'élève d'exprimer plastiquement son ressenti du spectacle. C'est aussi apprendre à définir les éléments importants qui doivent apparaître sur une affiche.

- **Pour aller + loin**

faire découvrir aux élèves l'univers sonore de Pacal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé. Essayer d'en identifier les sons et les instruments.

Découverte d'autres nouveaux sons, les faire deviner, essayer d'exprimer à quelles émotions ils renvoient grâce à la sonothèque.

Devenir « Gribouilleur sonore » grâce au site de Pascal Ayerbe qui propose d'activer plusieurs images d'instrument-jouets pour créer une bande sonore.

Fabrication d'instruments jouets : travail sur les objets de récupération, les possibilités sonores des objets du quotidien et customisation de ces nouveaux instruments

LE JOUR DU CONCERT

- Présentez-vous à l'accueil de La Condition Publique muni du courrier que vous avez reçu lors de la confirmation de réservation.
- Billet en main, vous pourrez alors attendre l'ouverture de la salle de spectacle par la personne d'accueil. Celle-ci l'effectue lorsque l'équipe technique du spectacle l'en autorise. C'est le signal que les artistes et les techniciens sont prêts à se produire devant vous.
- Une fois les portes ouvertes, tous les spectateurs sont invités à venir à la rencontre de la personne qui vous indiquera où vous placer dans les gradins.
- Lorsque tous les spectateurs sont installés, les lumières s'éteignent et le noir se fait : le spectacle va commencer ! Les artistes ont alors besoin de sentir le calme et toute l'attention du public à leur égard. L'extériorisation des émotions générées par le spectacle est vivement conseillée, dans le respect des artistes et des voisins...

APRÈS LE CONCERT

IL EST POSSIBLE D'IMAGINER « L'APRÈS SPECTACLE » EN TROIS TEMPS :

- Le temps du souvenir : s'attacher au sensible, faire appel à ses émotions, retrouver les images, les sons, les mots du spectacle...
- Le temps de l'analyse : aller plus loin dans l'approche du spectacle, le remettre dans un contexte social, artistique et culturel, tisser des liens entre la société, l'actualité, le monde et la lecture qui en est faite par les artistes.
- Le temps de l'expression critique : mettre des mots sur ses émotions, faire entendre le ressenti que chacun éprouve face à l'œuvre, partager autour du spectacle, organiser sa pensée... (ex : proposer un portait chinois du spectacle ou un dessin souvenir du spectacle ou d'un moment qui a marqué l'enfant)

ABECEDAIRE DU JEUNE SPECTATEUR

(EXTRAIT – SOURCE CRDP NANTES – SUR UNE IDÉE DE FRANÇOISE DEROUBAIX, RESPONSABLE DE FORMATION AU NOUVEAU THÉÂTRE D'ANGERS)

Artiste : être humain fait de 10% de chair et d'os et de 90% de sensibilité. A traiter avec égards.

Bonbon : Mmmm ! C'est bon les bonbons, mais évitez d'en manger pendant le spectacle.

Chanteur : voir artiste

Cinéma : Ne pas confondre théâtre et cinéma.

Comédien : voir artiste

Crier : ne pas crier lorsque la lumière s'éteint.

Danseur : voir artiste

Ecoute : avec la plus grande attention.

Ennui : peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Préférer un petit somme au chahut...

Jouer : ce sont les artistes qui jouent, pas les spectateurs !

Jugement : mieux vaut attendre la fin du spectacle pour savoir si on a aimé ou pas.

Lumière : elle sera sur vous au début, sur les comédiens au milieu et à la fin de la représentation.

Mouvement : hélas limités dans un siège de théâtre. Penser à se dégourdir les jambes avant le spectacle

Musicien : voir artiste.

Oreilles : ouvrez-les en grand.

Questions : posez-les aux comédiens ou à votre enseignant après la représentation.

Silence : à respecter.

Sifflements : dans une salle, préférer les applaudissements.

Techniciens : les techniciens font la lumière et le son....

Urgence : En cas d'urgence, demandez à un adulte qu'il vous accompagne.

Violence : ne chahutez pas dans la salle.

Voisin : aussi sympathique soit-il (elle), attendre la fin du spectacle pour lui faire une déclaration.

WC : y allez avant la séance, car pendant le spectacle, ça pourrait déranger les autres spectateurs.

Yeux : à ouvrir en grands ! Décors, costumes, instruments, accessoires, tout compte et rien n'est laissé au hasard.

POUR MIEUX PROFITER DU SPECTACLE

Enseignants et responsables de groupes, pensez à arriver au moins 20 minutes avant le début du spectacle.

Et prenez notre numéro afin de pouvoir nous contacter en cas de retard (généralement l'ouverture des portes s'effectue lorsque toutes les classes sont arrivées) : 03 20 27 70 10 / 06 08 55 85 40

CE DOSSIER EST TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE INTERNET
VIA LE MENU PROGRAMMATION « JEUNE PUBLIC / SAISON SCOLAIRE »