

CLAP DUO & CIE DU SIMORGH L'AMOUR DES 3 ORANGES

CONTE MUSICAL FOLIA THÉÂTRE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Voyage de la classe au concert et du concert à la classe

Cette saison encore, la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles propose une cinquantaine de spectacles musicaux de Belgique et de l'étranger.

Les JM mettent à la disposition des acteurs de terrain scolaire, extra-scolaire et culturel souhaitant des ressources artistiques et pédagogiques diversifiées minutieusementsélectionnées pour leur permettre d'élaborer une programmation musicale de qualité au sein de leur institution.

C'est pourquoi la Fédération des Jeunesses Musicales (JM) est un partenaire incontournable pour l'éducation culturelle et le développement de l'expression musicale avec et par les jeunes. Il est essentiel de soutenir l'exploitation pédagogique des concerts en classe en proposant des dossiers au sein desquels apparaissent des savoirs, savoir-faire et compétences adaptés aux attentes du Parcours Éducatif Artistique et Culturel (PECA).

Ainsi, nos dossiers pédagogiques se déclinent selon les trois composantes du PECA : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont réalisés par la responsable pédagogique en étroite collaboration avec les artistes.

PlayRight®

Les Dossiers Pédagogiques

Les dossiers pédagogiques sont un outil d'apprentissage majoritairement articulé en trois parties :

Rencontrer

c'est la mise en œuvre de rencontres de l'élève avec le monde et la culture.

Aux JM, ce sont:

- → des rencontres « directes » d'artistes, de groupes musicaux, d'univers musicaux, de médiateurs culturels, de régisseurs,... dans les écoles ou dans les lieux culturels.
- → des rencontres « indirectes » proposées dans nos dossiers pédagogiques :
  - La présentation (biographie) des artistes
  - L'interview des artistes
  - La présentation du projet artistique

Connaître

est envisagé, d'une part, dans sa dimension culturelle, d'autre part, dans sa dimension artistique. Les connaissances s'appuient sur une dimension multiculturelle et également sur des savoirs artistiques fondamentaux. Ces constituants sont à la fois spécifiques à chaque mode d'expression, mais sont aussi transversaux.

Aux JM, c'est à travers nos dossiers pédagogiques :

- → la fiche descriptive des instruments
- → l'explication des styles musicaux
- → le développement de certaines thématiques selon le projet
- → la découverte de livres, de peintures, d'artistes, ... en lien avec le projet musical.

Pratiquer

c'est la mise en œuvre de pratiques artistiques dans les trois modes d'expression artistique (l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique) et dans la construction d'un mode de pensée permettant d'interpréter le sens d'éléments culturels et artistiques.

Aux JM, c'est :

- → une préparation en amont ou une exploitation du concert en aval avec la possibilité, pour certains concerts, d' atelier(s) de sensibilisation par des musicien·nes intervenant·es JM ou par les artistes du projet.
- → une médiation pendant le concert assurée par les artistes ainsi que le ou la responsable pédagogique, avec une contextualisation du projet.

- susciter et accompagner la curiosité intellectuelle, élargir les champs d'exploration interdisciplinaire;
- → engager une discussion dans le but de développer l'esprit critique, CRACS (Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire);
- → se réapproprier l'expérience vécue individuellement et collectivement (chanter, jouer/ créer des instruments, parler, danser, dessiner, ...);
- → analyser le texte d'une chanson (contenu, sens, idée principale, ...).

Les dossiers pédagogiques sont adressés :

- aux équipes éducatives pour compléte les contenus destinés aux apprentissages des jeunes et à leur développement;
- aux jeunes pour s'approprier l'expérience du concert telle une source de développement artistique, cognitif, émotionnel et culturel;
- → aux partenaires culturels pour les informer des contenus des concerts

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de ce dossier, nous n'avons opté ni pour le langage épicène, ni pour l'écriture inclusive. Ce choix est dénué de toute forme de discrimation.

La Folia de la Commedia dell'Arte!

Le Roi Silvio s'inquiète: son unique fils, le Prince Tartaglia, est atteint d'une maladie mystérieuse et incurable, un terrible chagrin dont il ne guérira qu'en riant. Le Roi confie cette mission à son bouffon, Truffaldino, mais c'est sans compter la méchante Fée Morgane. Elle iette un sort au Prince, le condamnant à partir en quête de **l'Amour des** 3 oranges, enfermées dans un château gardé par un Ogre féroce. Le périple du Prince commence, ponctué d'une musique instrumentale inspirée de la Folia et de chansons inédites et participatives.

Courage, empathie et confiance, ouverture à l'autre, sortilèges et péripéties en tous genres... Voici quelques-uns des ingrédients réunis pour faire de ce récit fantastique une formidable porte d'entrée sur l'imaginaire, et permettre aux jeunes (et moins jeunes) d'entrer en contact avec leurs émotions, leur intuition et leur perception d'euxmêmes et des autres. Convaincus par la forme du conte musical, Clap Duo & Cie du Simorah nous livrent ici un merveilleux conte de fée traditionnel, énergique, drôle et plein de vitalité, dans une configuration originale directement inspirée de la Commedia dell'Arte. La mise en scène est d'Annette Brodkom, les masques d'Edith Barbieux et les costumes d'Astrid Lambeaux.

ARTISTES

Charles Michiels Clarinettes, flûte, chant

Pierre Quiriny Marimba, vibraphone, percussions, chant

Christophe Herrada Acteur, chant, adaptation

Annette Brodkom Mise en scène

Charles Michiels - clarinettes, flûte, chant : Charles Michiels est un clarinettiste et chef de chœur belge formé aux conservatoires de Tournai, Mons et Bruxelles. Lauréat de plusieurs concours prestigieux, il a remporté notamment le premier prix de l'International Clarinet Association à Lubbock (Texas, 1997) et a été primé au concours international de Dos Hermanas à Séville (1996).

Il est membre de l'ensemble Musiques Nouvelles, du groupe Spectra, et cofondateur du Duo Ypsilon avec le saxophoniste Simon Diricq.

Après avoir dirigé plusieurs ensembles instrumentaux et vocaux pendant plus de vingt ans, il a été directeur des Jeunesses Musicales de Wallonie picarde (2006-2011), puis professeur et coordinateur de la filière voix au CRR de Lille (2011-2014). Il a également enseigné la clarinette au Conservatoire de Tournai.

Aujourd'hui, il enseigne la direction chorale et le chant d'ensemble au Conservatoire Royal de Bruxelles, ainsi que la direction à Arts2 (Mons). Passionné par la musique contemporaine, il œuvre activement à la promotion des compositeurs des 19ème et 21ème siècles, aussi bien dans le répertoire pour clarinette que pour chœur.

Pierre Quiriny - marimba, vibraphone, percussions, chant:

Pierre Quiriny est un percussionniste, chef d'orchestre et pédagogue belge. Il commence la musique à 7 ans à l'Académie d'Anderlecht, étudiant la percussion et le piano. En 2001, il rejoint la classe de Louison Renault au Conservatoire Royal de Bruxelles, où il obtient une licence en percussion avec grande distinction en 2007. Il joue alors avec l'Orchestre National de Belgique, l'Orchestre de La Monnaie, et intègre le groupe Oxymore, lauréat de la Biennale de la Chanson Française en 2008.

Spécialisé en musique contemporaine, il devient percussionniste soliste de l'Ensemble Musiques Nouvelles en 2008, puis rejoint l'ECO (European Contemporary Orchestra) en 2011. Il y fonde le Hop!trio, un trio de percussions consacré à la création contemporaine.

Il entame des études de direction d'orchestre au CRB en 2011 avec Philippe Gérard, obtenant un master en 2014. Il dirige ensuite plusieurs ensembles, dont la Société Royale d'Harmonie Braine-l'Alleud (2012-2018), l'Orchestre Symphonique des Jeunes de Bruxelles (OSJB), dont il est chef artistique depuis 2016 et l'Ensemble Télémague (Marseille), comme chef assistant depuis 2017.

Parallèlement, il enseigne la percussion au Conservatoire Royal de Bruxelles et à l'Académie d'Anderlecht, où il encadre aussi les ensembles instrumentaux.

Clap Duo & Cie du Simorgh - L'Amour des 3 Oranges

Connaître

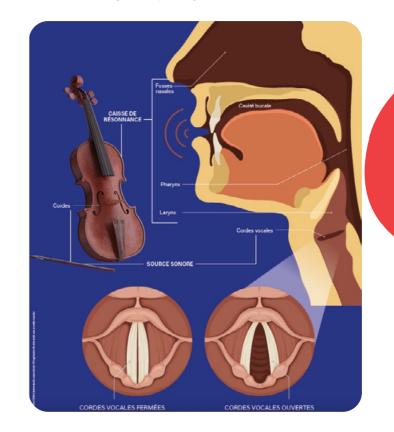
Présentation des instruments

La voix

Chaque être humain est doté d'une voix qui lui est spécifique. Il dispose donc en permanence d'un instrument de musique à portée de main. L'émission des sons, provenant de la vibration des cordes vocales, est ensuite amplifiée par les cavités naturelles (nez, sinus, cavités pharyngiennes, thorax) et articulée par la langue et les lèvres pour former des syllabes (comme quand on parle). La voix est caractérisée par différents paramètres, notamment la hauteur (grave ou aigu), la durée (temps d'émission du son), l'intensité (fort ou faible), le timbre (couleur propre à chaque voix) et la tessiture vocale (l'ensemble des notes pouvant être correctement chantées).

Selon ces caractéristiques, on peut catégoriser différents types de voix : la voix soprano est la voix la plus aiguë. Souvent chantée par une femme ou un enfant, elle couvre à peu près deux octaves. À l'opéra, l'un des plus célèbres rôles de soprano est sans doute celui de *la Reine de la Nuit* dans *La flûte enchantée* de Mozart. La voix mezzo-soprano est une voix intermédiaire entre le soprano et l'alto, à la fois légère et capable d'une grande richesse d'expression (le rôle de « *Carmen* » de Bizet en est un parfait exemple). L'alto est une voix de femme ou d'enfant plus grave, chaude et colorée. En ce qui concerne les voix d'hommes, le ténor est la voix masculine la plus aiguë. Le baryton, lui, a une tessiture à mi-chemin entre celles du ténor et de la basse. Enfin, comme son nom l'indique, la voix d'homme la plus grave est la basse. Elle a beaucoup de profondeur et est très importante dans la polyphonie, car elle permet de soutenir toutes les autres voix.

Il existe par ailleurs de très nombreuses techniques de chant permettant de moduler la voix humaine, utilisées soit traditionnellement, soit des genres musicaux plus modernes. Mentionnons par exemple le scat (improvisation vocale à base de syllabes et d'onomatopées rythmiques), le yodel (alternance sans transitions de la voix de poitrine à la voix de tête), le chant diphonique (deux sons produits simultanément) ou encore le growl (voix gutturale utilisée dans différents genres de metal).

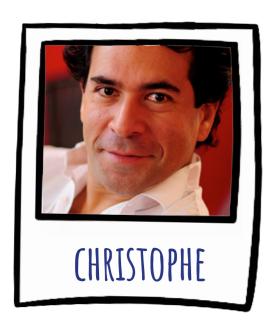

Le saviez-vous ?

Des chercheurs européens ont analysé la voix de Freddie Mercury et ont découvert qu'il possédait un organe vocal exceptionnel, capable de produire un vibrato au-dessus de la norme (7,04 Hz, contre 5,4 à 6,9Hz pour un chanteur classique), et utilisait une technique rare appelée chant subharmonique, qui permet de produire plusieurs notes simultanément . Voilà qui explique la puissance et la singularité de sa voix légendaire.

Christophe Herrada - acteur, chant, adaptation :

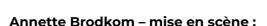
Christophe Herrada est un comédien, chanteur et metteur en scène français, né à Luçon (Vendée). Il suit une double formation en théâtre (Conservatoire de Luxembourg) et en chant classique (Conservatoire Royal de Mons).

Installé à Bruxelles, il enrichit sa pratique avec de nombreux maîtres du théâtre (Antonio Fava, Carlo Boso, Yoshi Oïda, Serge Poncelet...) dans des disciplines variées : commedia dell'arte, clown, masque, corps, voix. Il approfondit aussi le travail vocal avec Sylvie Storme (méthode Feldenkrais), dans une démarche soutenue par la Fondation Marie-Paule Godenne.

Depuis 1998, il a donné plus de 70 formations en théâtre et voix en Belgique et à l'international (France, Roumanie, Italie, Allemagne).

Sur scène, il se produit dans un large répertoire, mêlant théâtre, opéra et création contemporaine. Il a joué entre autres dans Carmen, Don Giovanni, La Bohème, La Traviata, Phèdre, En attendant Godot et dans des œuvres de Tchékhov, Beckett, Mark Twain, etc.

Depuis 1995, ce grand passionné de Molière crée également et met en scène divers spectacles, adaptant plusieurs pièces sous la forme de commedia dell'arte (notamment *Les Fourberies de Scapin, Le Médecin malgré lui* et *La Comtesse d'Escarbagnas* en 2022).

Tantôt comédienne, tantôt metteuse en scène, Annette Brodkom est née à Bruxelles en 1954.

ANNETTE

En 1988 elle crée la Compagnie du Simorgh et réalise ainsi ce qui depuis toujours l'anime : un théâtre qui donne une place privilégiée à la poésie en tant qu'acte créateur, engagé dans la compréhension du monde.

Elle travaille notamment sur des textes de Tagore, Borges, Michaux, Duras, Paz, Maeterlinck, Char, Darwich, Violette Ailhaud, Baudelaire...

En 1991 elle découvre le théâtre Nô et, y reconnaissant la quintessence de sa recherche, elle part au Japon pour y étudier cet art. C'est à Kyoto qu'elle signe sa première mise en scène en 1993 *Ise Monogatari* au Art Space Mumonkan.

Elle a enseigné la déclamation à l'Académie d'Ixelles et au Conservatoire royal de Bruxelles pendant plus de trente ans, et a aussi été professeur à l'IAD dans le cadre du master didactique.

Depuis 2013, elle fait également partie des Universités Populaires du Théâtre initiées par Jean-Claude Idée et Michel Onfray, participant régulièrement à des lectures en Belgique et en France.

La clarinette

La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois, inventé à la fin du 17ème siècle par **Johann Christoph Denner**, un facteur d'instruments allemand. Elle dérive du **chalumeau**, un ancien instrument à anche simple dont l'existence est attestée dès le Moyen Âge et qui est très utilisé durant la Renaissance. Très vite, cette dernière gagne en popularité, notamment grâce à **Mozart**, qui la met à l'honneur dans plusieurs œuvres majeures (notamment son **Concerto pour clarinette en la majeur K.622**). Au niveau de sa facture, la clarinette passe de 2 à 6 clés, puis 13, pour arriver jusqu'à 17 clés au 19ème siècle et grâce à ses possibilités techniques maintenant bien plus étendues, elle s'impose progressivement dans les orchestres classiques et les formations militaires.

La clarinette moderne est composée de cinq parties principales : le **bec** (où l'on fixe l'anche), le **baril** (ou tonneau), le **corps supérieur**, le **corps inférieur**, et le **pavillon**. Elle est traditionnellement fabriquée en bois, mais il existe aussi des modèles en plastique et en matériau composite. L'anche, fine lamelle de roseau fixée au bec, vibre sous la pression de l'air et permet de produire le son.

La clarinette fait également partie d'une grande famille : la plus courante est la clarinette en si bémol, mais il existe aussi une version en la, une clarinette basse et des modèles plus rares comme la clarinette contrebasse, la petite clarinette en mi bémol (plus aiguë) ou la clarinette alto.

Instrument très expressif, la clarinette possède un timbre très riche ainsi qu'une tessiture s'étendant sur plus de trois octaves, avec des registres bien différenciés : chalumeau (grave), clairon (médium), aigu et suraigu. Son jeu requiert toutefois une maîtrise certaine du souffle, du doigté et de l'anche, ainsi qu'un bon contrôle de l'embouchure. Utilisée aussi bien en solo qu'en ensemble, son répertoire est vaste et on peut la retrouver dans une grande variété de styles musicaux, de la musique classique au jazz, en passant par la pop, la musique traditionnelle ou le klezmer.

La clarinette

Le marimba

Né de la **rencontre entre un xylophone précolombien et le balafon africain**, le marimba est un instrument à percussion et à clavier(s). Son nom vient des mots **bantous** (langue d'Afrique parlée au Malawi et au Mozambique) *rimba* (xylophone à une seule barre) et *ma* (grand nombre d'objets).

Le balafon africain a été introduit en Amérique latine vers 1550, avec l'arrivée d'esclaves africains, et a su

tout de suite se mêler aux traditions du continent, se muant progressivement en marimba. De fait, il s'est répandu dans toute l'Amérique latine, et est aujourd'hui considéré comme l'instrument national au Guatemala, où il est pratiqué jusque dans les terres les plus reculées, et par toutes les classes sociales. Il se prête à tous les styles musicaux et se présente sous différentes formes, comme le marimba con te comates, le marimba sencilla (marimba simple) ou encore le marimba doble. On le rencontre dans toute l'Amérique centrale, à l'exception du Panama et du Bélize.

Le marimba est donc une forme de xylophone dont la position des notes et la forme du clavier sont similaires à celles d'un piano à deux étages : celui du dessous pour les notes naturelles (touches blanches du piano), celui du dessus pour les dièses et les bémols (touches noires du piano). Il se compose de lames de bois de padouk et de palissandre placées au-dessus d'un tuyau qui sert de résonateur. Les lames sont de moins en moins longues de gauche (sons graves) à droite (sons aigus). Qu'il soit fabriqué et assemblé de manière artisanale ou en série, il se joue toujours de la même manière : debout, à l'aide de deux ou quatre (voire parfois six) baguettes, dont l'extrémité qui frappe la lame est entourée de laine ou de couches épaisses de fil. Dans certains cas, il peut arriver que plusieurs musiciens jouent simultanément sur le même marimba!

Le vibraphone

Le vibraphone est un instrument de la famille des percussions, inventé en 1916 par **Herman Winterhoff**. Son nom, donné en 1927, est constitué de *vibra* pour « vibration » et *phone* pour « son ».

Cet instrument est composé d'un cadre rigide, sur lequel sont placées des caisses de résonance nommées résonateurs faites en aluminium ou en matière synthétique. Ces dernières supportent des lames de métal horizontales. L'instrument comporte également un clavier, une pédale et des petits cercles de métal placés chacun sur le bord de chaque lame. Il est aussi considéré comme un instrument électromécanique car il possède un petit moteur électrique qui met en rotation le système de petits cercles situés sous les lames. Ce système contrôlé par une pédale permet de créer une sorte de halo comparable à un vibrato. C'est une sorte de mélange entre le côté métallique du glockenspiel et les résonateurs du marimba.

Pour jouer du vibraphone, il faut aussi disposer de baguettes. Elles sont composées d'un manche plus ou moins long et flexible (le plus souvent en rotin ou en bois, comme l'érable, et plus rarement en matière synthétique) à l'extrémité sur lequel est fixée la tête (noyau plus ou moins dur en fonction du son désiré, et recouvert d'une enveloppe textile à la manière d'une pelote de laine) qui va frapper les lames. On frappe les lames via ces outils pour que l'instrument produise une vibration. Notons qu'il existe différents types de baguettes : elles peuvent être douces (dotées d'un noyau en caoutchouc et produisant un son feutré, grave, rond et chaleureux), médium (offrant un son plus clair) ou dures (produisant évidemment un son très clair, mais souvent plus froid et métallique).

C'est dans le jazz que le vibraphone est le plus utilisé mais le charme de sa sonorité a vite conquis les amateurs de musique classique. C'est pourquoi au 20ème siècle, de nombreux compositeurs comme **Pierre Boulez** et **Edgard Varèse** ont décidé de l'utiliser. D'ailleurs, année après année, le vibraphone a décroché un rôle essentiel dans plusieurs autres styles musicaux, l'instrument disposant ainsi désormais d'un très riche répertoire.

Le saviez-vous?

Sur les premiers vibraphones, c'était un ventilateur mécanique (et non électrique) qui déclenchait l'effet de vibrato !

La petite histoire de la Commedia Dell'Arte

Née vers 1550, la Commedia dell'arte est un théâtre populaire qui puise sa force dans l'improvisation et les personnages types. Elle se distingue par des rôles fixes, des scènes burlesques et l'usage de masques, portés par tous les comédiens sauf les personnages amoureux. L'expression Commedia dell'arte signifie théâtre d'artistes et désigne de fait des pièces jouées par des comédiens professionnels. Ce genre, qui a fortement marqué l'histoire du théâtre, a notamment inspiré de grands auteurs français comme Molière ou Marivaux. La Commedia dell'arte est aujourd'hui considérée comme un pilier du théâtre italien.

Les origines

La Commedia dell'arte émerge en Italie vers 1550, mais ses racines remontent toutefois aux farces populaires du Moyen Âge. C'est avec l'écrivain et acteur italien Angelo Beolco (dit Ruzzante) que ce style prend vraiment forme à travers ses premières comédies. À l'époque, ce théâtre populaire est avant tout un divertissement apprécié du grand public. Les troupes se composent alors de comédiens, acrobates et ménestrels qui improvisent ensemble autour d'une intrigue, d'une danse ou d'une saynète musicale.

Très vite, la Commedia dell'arte dépasse les frontières italiennes et en 1576, une troupe est invitée en France par le roi **Henri III**. Malgré son succès, ce théâtre rencontre des obstacles, notamment au 17ème siècle lorsque les autorités espagnoles et françaises imposent des restrictions, cherchant à en limiter l'influence.

Un siècle plus tard, le dramaturge vénitien **Carlo Goldoni** révolutionne le genre en y introduisant la prose, en réduisant l'usage des masques et en donnant plus de profondeur aux personnages. Son objectif est ainsi de transformer la Commedia en véritable comédie de caractère. À l'inverse, son contemporain **Carlo Gozzi** préfère préserver les traditions, en maintenant les masques et le style originel.

Masques et archétypes : les figures emblématiques

La Commedia dell'arte se base sur des personnages qui sont reconnaissables entre autres grâce à leurs costumes et leurs masques ainsi que leurs caractères très stéréotypés.

Les quatre grandes figures de la Commedia dell'arte:

- Pantalone: c'est un citoyen de Venise, vêtu d'une longue culotte. Il incarne généralement le vieil homme avare, méticuleux, crédule ou libertin. Il joue à tour de rôle le père, l'époux, le veuf, ou le vieux garçon.
- Il Dottore : il est, avec Pantalone et Cassandre, l'un des vieux hommes de la troupe. Originaire de Bologne, il est généralement l'ami de longue date de Pantalone. Ce personnage, qui se considère comme un savant, se ridiculise souvent quand il évoque la science. Il est une caricature des nombreux savants de l'époque.
- Il Capitan : c'est un soldat beau parleur, vaniteux et fanfaron. Généralement originaire d'Espagne, il porte ce qu'on appelle un uniforme qui est un habit composé de rayures et de boutons dorés en plus d'un chapeau avec une plume. Il possède également une grande épée.
- Les valets (aussi appelés *zannis*) : ils sont considérés comme des imposteurs ou idiots, intrigants ou lâches.

Les zannis : les valets hauts en couleur

- Arlequin (Arlecchino): c'est un zanni qui porte un costume à base de losanges colorés. Célèbre pour être paresseux, crédule, en plus de sa bouffonnerie, il est souvent le rival de Pierrot et l'amoureux de Colombine.
- **Pierrot** (*Pedrolino*) : il est niais et plaisantin. Il porte un vêtement blanc et son visage est enfariné. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne possède pas de masque.

- Polichinelle (Pulcinella) : serviteur qui alterne idiotie et intelligence, courage et peur. Il porte une chemise blanche, serrée au niveau de la ceinture. Il est également doté d'un long couvre-chef et d'un masque noir possédant des rides et un nez crochu.
- Scaramouche (Scaramuccia) : c'est un valet hâbleur, fabulateur et froussard. A la mode espagnole, il est entièrement vêtu de noir et porte également une longue dague. Il se fait passer pour un duc ou un prince, même s'il n'est qu'un simple valet.
- Colombina (Colombina): c'est une humble soubrette ou une domestique fouqueuse et vive d'esprit. Elle alterne les rôles de fille de Cassandre, femme ou maîtresse de Pantalone. amoureuse d'Arlequin ou femme de Pierrot.

Par ailleurs, il existe également des amoureux autour desquels se noue l'action tels que Lelio et Isabella, les jeunes premiers. À partir de tous ces personnages, chaque troupe pouvait créer et jouer plusieurs intrigues différentes. À noter que toutes les compagnies recrutaient des actrices professionnelles. afin d'éviter aux hommes d'interpréter des rôles féminins.

Un héritage vivant sur les scènes d'aujourd'hui La Commedia dell'arte est restée ancrée dans la culture italienne et nous a laissé une pittoresque galerie de personnages comiques, que nous pouvons retrouver de nos jours dans les corsos de plusieurs carnavals célèbres.

Article publié le 7 avril 2025 sur le site internet Donatello

Lien vers l'article : <u>La petite histoire de la</u> Commedia Dell'Arte - Donatello

Quelques figures majeures de la Commedia dell'arte

Pratiquer

Réécouter une chanson du spectacle ou préparer une chanson à chanter avec les musiciens pendant le spectacle.

Titre de la chanson: La chanson du Roi Silvio

Mon fils est malheureux, Et j'ai tout essayé. Comment le rendre heureux Après toutes ces années? De quoi est-il malade? Dix ans que cela dure. Son mal est incurable Malgré toutes les pigûres...

REFRAIN

Majesté, essayez peut-être... L'hypnose ou bien le thym, Massage ou shiatsu, Graine' de perlimpinpin Appelez un marabout. Diètes macrobiotiques, Bouillon qui sent les pieds. Perles microscopiques, Avec des crottes de nez. Des herbes en confiture. Des crèmes et cosmétiques. Des salades en friture Plein de bonbons qui piquent!

Notre Prince est bien triste. Et plus aucun docteur Inscrit sur ma grand'liste Peut lui rendre son bonheur. Tu es à côté de moi Dans ce triste château. Où mon trône se noie Sous d'infinis sanglots.

REFRAIN

Majesté, essayez peut-être... L'hypnose ou bien le thym, Massage ou shiatsu. Graine' de perlimpin pin Appelez un marabout. Diètes macrobiotiques. Bouillon qui sent les pieds. Perles microscopiques, Avec des crottes de nez. Des herbes en confiture. Des crèmes et cosmétiques. Des salades en friture Plein de bonbons qui piquent!

Mais j'ai tout essayé: Aucun naturopathe, Psy ou orthopédiste, Disciple d'Hippocrate, Même les orthophonistes, N'ont pu le rendre heureux. Résultats lamentables : Docteurs, jeunes ou vieux, Sont tous des incapables.

REFRAIN

Majesté, essayez peut-être... L'hypnose ou bien le thym, Massage ou shiatsu, Graine' de perlimpin pin Appelez un marabout. Diètes macrobiotiques, Bouillon qui sent les pieds. Perles microscopiques. Avec des crottes de nez. Des herbes en confiture. Des crèmes et cosmétiques. Des salades en friture Plein de bonbons qui piquent!

LA CHANSON DU ROI SILVIO

Mon fils est malheureux, Et j'ai tout essayé. Comment le rendre heureux Après toutes ces années? De quoi est-il malade? Dix ans que cela dure. Son mal est incurable Malgré toutes les piqûres...

REFRAIN

Majesté, essayez peut-être...
L'hypnose ou bien le thym,
Massage ou shiatsu,
Graine' de perlimpinpin
Appelez un marabout.
Diètes macrobiotiques,
Bouillon qui sent les pieds.
Perles microscopiques,
Avec des crottes de nez.
Des herbes en confiture,
Des crèmes et cosmétiques.
Des salades en friture
Plein de bonbons qui piquent!

Notre Prince est bien triste.
Et plus aucun docteur
Inscrit sur ma grand'liste
Peut lui rendre son bonheur.
Tu es à côté de moi
Dans ce triste château,
Où mon trône se noie
Sous d'infinis sanglots.

REFRAIN

Majesté, essayez peut-être...
L'hypnose ou bien le thym,
Massage ou shiatsu,
Graine' de perlimpinpin
Appelez un marabout.
Diètes macrobiotiques,
Bouillon qui sent les pieds.
Perles microscopiques,
Avec des crottes de nez.
Des herbes en confiture,
Des crèmes et cosmétiques.
Des salades en friture
Plein de bonbons qui piquent!

Mais j'ai tout essayé:
Aucun naturopathe,
Psy ou orthopédiste,
Disciple d'Hippocrate,
Même les orthophonistes,
N'ont pu le rendre heureux.
Résultats lamentables:
Docteurs, jeunes ou vieux,
Sont tous des incapables.

REFRAIN

Majesté, essayez peut-être...
L'hypnose ou bien le thym,
Massage ou shiatsu,
Graine' de perlimpinpin
Appelez un marabout.
Diètes macrobiotiques,
Bouillon qui sent les pieds.
Perles microscopiques,
Avec des crottes de nez.
Des herbes en confiture,
Des crèmes et cosmétiques.
Des salades en friture
Plein de bonbons qui piquent!

Activités transversales

Autour du spectacle L'amour des 3 Oranges

EVEIL ARTISTIQUE - EPC

Séquence 1 - Avant le spectacle

À la rencontre des émotions du Prince Tartaglia

Objectif général

Préparer les élèves à la réception du spectacle en explorant les émotions du conte et en développant leur écoute, leur imagination et leur expression corporelle.

Objectifs spécifiques

- · Identifier et nommer les émotions de base.
- · Comprendre que les émotions se manifestent dans le corps, le visage et la voix.
- · Découvrir les personnages et l'univers du spectacle L'Amour des 3 Oranges.
- · Développer l'écoute musicale et l'expression artistique.

Compétences visées (Cycle 2)

- Éducation musicale :
- écouter, comparer, commenter des extraits musicaux.
- mobiliser sa voix pour interpréter un chant simple.
- se repérer dans une structure musicale et marquer le rythme.
- · EPC: identifier et exprimer ses émotions, reconnaître celles des autres.
- · Arts visuels : exprimer une émotion par le geste, le dessin ou la posture.

Matériel

- · Fiche élève 1 et 2 (disponible dans ce dossier pédagogique).
- · Extraits musicaux inspirés de la Folia : La Folia Music Video Five Suzuki Violin Students
- · Illustrations / cartes des 6 émotions de base.
- · Feuilles et feutres.
- · Paroles du Roi Silvio (refrain).

Mise en situation

Découverte de ce qu'est la Commedia dell'arte : voir fiche élève 1 (Découvrons la Commedia dell'arte)

Déroulement de l'activité

1. Mise en situation – Le Prince triste

- · Lecture d'un extrait de l'histoire : « Le Prince Tartaglia est atteint d'un chagrin profond... »
- · Discussion : qu'est-ce que le chagrin ? Comment se manifeste la tristesse ?
- · Présentation des 6 émotions de base (affichage ou images).

2. Jeu d'écoute et de mouvement - Mime les émotions

- Écoute de 3 extraits musicaux contrastés.
- Les élèves bougent librement dans l'espace selon ce qu'ils ressentent (mouvements lents, rapides, légers...).
- On met un mot sur chaque ressenti : « Cette musique te rend plutôt joyeux, inquiet, rêveur,... ? ».

3. Atelier artistique – Le visage du Prince

- · Chaque élève dessine le visage du Prince Tartaglia selon l'émotion qu'il imagine avant le spectacle.
- · Affichage collectif: Le mur des émotions du Prince.
- · Verbalisation des choix d'émotions.

4. Chant - Le Roi Silvio s'inquiète

- · Lecture du refrain humoristique de la chanson.
- · Apprentissage rythmique et expressif du refrain (mime, percussions corporelles).
- · Interprétation collective.

Séquence 2 – Après le spectacle

La quête du rire et du bonheur

Objectif général

Réinvestir l'expérience vécue lors du spectacle à travers l'expression musicale, corporelle et créative.

Objectifs spécifiques

- · Exprimer les émotions ressenties pendant le spectacle.
- · Réinvestir le thème du conte : quête, rire, amour, magie.
- · Créer une courte production vocale ou dramatique en groupe.
- · Coopérer pour une interprétation collective.

Compétences visées (Cycle 2)

- · Éducation musicale :
- Inventer, créer et interpréter des chants simples.
- Utiliser sa voix et des objets sonores à des fins expressives.
- · EPC : Identifier des émotions positives, développer la confiance et l'écoute des autres.
- · Arts du spectacle : Participer à une mise en scène courte et coopérative.

Matériel

- · Fiche élève 3 (disponible dans ce dossier pédagogique).
- · Extrait audio de la <u>Chanson du Roi Silvio</u>.
- · Instruments de percussion ou objets du quotidien (boîtes, tambourins, mains, pieds).
- · Accessoires simples (foulards, chapeaux, masques).
- · Papier et crayons.

Déroulement de l'activité

1. Retour sur le spectacle

- · Échanges oraux : Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous aimé ? Qu'avez-vous ressenti ?
- · L'enseignant note les mots-clés au tableau : joie, peur, magie, amour, rire...

2. Jeu d'expression – Les émotions du Prince après sa guérison

- Par petits groupes, les élèves choisissent une émotion positive ressentie par le Prince (joie, amour, fierté...).
- $\cdot\,\,$ Ils inventent une courte gestuelle ou posture qui la symbolise.
- · Présentation rapide devant la classe.

3. Création musicale – La chanson qui fait rire Tartaglia

- · Réécoute d'un extrait du Roi Silvio pour observer le rythme et le ton humoristique.
- Par groupes de 4-5, les élèves inventent un couplet drôle de 2 phrases sur un thème (recette magique, grimace, potion, blague du bouffon...).
- · Mise en musique avec percussions corporelles ou instruments.
- · Répétition rapide du refrain commun.

4. Mini-spectacle collectif

- · Chaque groupe présente son couplet.
- · Final collectif: reprise du refrain du Roi Silvio.
  - → Possibilité d'inviter une autre classe ou de filmer la prestation.

Un peu de lecture

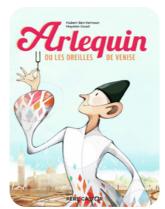
DONNE-MOI LA LUNE

Roxane Marie Galliez (autrice) et Cathy Delanssay (illustrations), Ed. Auzou, 2007.

Donne-moi la lune est une jolie histoire d'amour, un conte où résonnent des notes de musiques sur fond de clair de lune et de neige. L'intrigue se passe à Venise, ville éternelle des amoureux, où l'on fait tour à tour la connaissance de Colombine, Marcello et Pierrot.

Colombine aime Marcello, le poète vénitien qui joue du violon. Entre eux naît une complicité muette, mais à force de taire les mots, Colombine doute de Marcello; il ne parle pas, il joue. Pierrot, lui qui depuis tant d'années aime Colombine, lui promet l'éternité contre un baiser, mais Colombine répond que rien de ce qu'il lui donnera ne sera aussi beau que la musique de Marcello. Pierrot lui promet la lune et la lui donne: J'ai simplement dit à la lune que je t'aimais, elle m'a laissé l'apprivoiser...

Intemporel et empli de tendresse, voici un merveilleux récit d'amour et de musique richement illustré, qui saura toucher le cœur de chacun!

ARLEQUIN OU LES OREILLES DE VENISE

Hubert Ben Kemoun (auteur) et Mayalen Goust (illustrations), Ed. Flammarion, 2012.

Arlequin est le meilleur accordeur de Venise. Guitares, pianos, luths et violons, aucun instrument n'a de secret pour lui. Son ouïe est aussi fine que ses oreilles sont grandes, ce qui lui vaut malheureusement chaque jour bien des moqueries.

Un jour, Arlequin est appelé dans un palais pour y ré-accorder un instrument très particulier : une voix qui s'est éteinte, celle de Colombine. Pour la première fois, l'oreille aguerrie d'Arlequin peine à trouver le problème jusqu'à ce qu'il se rende compte que le sentiment harmonique n'est pas qu'une affaire d'oreille, mais plus largement... une affaire de coeur...

Un récit sensible et intelligent sur la tolérance et le pouvoir de la musique et du cœur, servis par de magnifiques illustrations qui vous plongeront dans la splendeur de la ville des doges!

LE PRINCE DE VENISE

Jean-Côme Noguès (auteur) et Anne Romby (illustrations), Ed. Milan, 2003.

Autrefois à Venise, vivait un prince qui avait tous les dons : il était beau, jeune, brun, svelte, magnifiquement vêtu et fabuleusement riche. Une seule chose l'inquiétait vraiment : la venue d'un rival plus fastueux qui lui ravirait la première place...

Justement, à l'époque du carnaval, on parle d'un roi qui approche à bord d'un voilier blanc, suivi de six bateaux regorgeant de richesses et qui se prépare à offrir une fête somptueuse à Venise...

Narré dans un ouvrage aux pages superbment illustrées, voici un conte à première vue très traditionnel et qui pourtant nous emmène bien au-delà du conte classique grâce à sa morale inattendue.

DÉCOUVRONS LA COMMEDIA DELL'ARTE LE CONTE *L'AMOUR DES 3 ORANGES*

1. Qu'est-ce que la Commedia dell'arte ?

EXPLICATIONS

La *Commedia dell'arte* est un type de théâtre italien qui existe depuis le 16ème siècle. C'est un théâtre très vivant et drôle, souvent joué dans les rues ou sur de petites scènes.

Voici ses caractéristiques principales :

- Les acteurs portent des masques et des costumes colorés.
- Il y a des personnages typiques : le serviteur malin, le vieil homme avare, les amoureux, le savant qui parle beaucoup, etc.
- Beaucoup de dialogues sont improvisés, ce qui veut dire que les acteurs inventent certains mots sur le moment.
- On y trouve du gag, des blagues, des acrobaties et de la danse.
- Les gestes, la voix et le corps sont très importants pour raconter l'histoire.

PERSONNAGES PRINCIPAUX

Consignes : *Observe* les images sur la page suivante et *note* leur numéro à côté de la description correspondante.

Tableau avec la description des personnages

<u>Personnages</u>	<u>Rôles</u>	<u>Particularités/Costumes</u>	<u>N° de</u> <u>l'image</u>
Arlequin	Serviteur malin et rigolo	Costume coloré à losanges, masque ou demi-masque	
Pantalone	Vieil homme riche et avare	Vêtements sombres, démarche raide	
Il Dottore	Savant bavard	Costume académique, parfois masque ou chapeau	
Colombine	Servante vive et maligne	Costume de servante, masque léger ou sans masque	
Pulcinella	Personnage comique et rusé	Costume blanc ample et masque noir ou nez crochu. Il est connu pour son ventre proéminent et sa personnalité comique.	
Tartaglia	Bègue, maladroit et comique	Masque ou demi-masque, costume simple	

Les personnages de la Commedia dell'arte

2. Activités

APRÈS AVOIR OBSERVÉ LES PERSONNAGES, À TOI DE JOUER!

★ Mime

Choisis un personnage et mime une de ses actions ou émotions sans parler. Les autres doivent deviner qui tu es.

★ Création

Dessine ton propre personnage de la Commedia dell'arte et donne-lui un nom et une caractéristique amusante.

6

LES ÉMOTIONS DU PRINCE TARTAGLIA LE CONTE *L'AMOUR DES 3 ORANGES*

1. Le Prince Tartaglia est triste...

« Le Prince Tartaglia est malade du chagrin. Rien ne peut le faire rire.»

Et toi, quand tu es triste, que fais-tu?

2. Les émotions du Prince et les miennes

Regarde les visages qui se trouvent sur la page suivante et réécris le bon numéro à côté de l'émotion correspondante.

..... Joie ..... Peur

..... Tristesse ..... Surprise

..... Colère ..... Dégoût

3. La musique et moi

Écoute la musique proposée.

Coche l'émotion que tu ressens en écoutant la musique.

□ Joie	☐ Peur
☐ Tristesse	☐ Surprise
☐ Colère	☐ Autre

4. A quoi ressemble le prince Tartaglia?

Dessine le visage du Prince Tartaglia tel que tu l'imagines avant le spectacle sur une feuille. Ajoute les couleurs, les formes, les détails qui montrent son émotion.

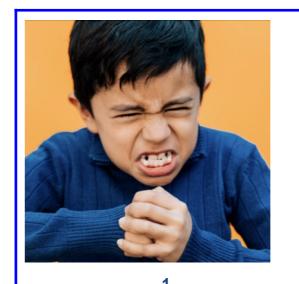
5. Ce que j'imagine du spectacle :

Je pense que le spectacle sera...

⊔ Drôle ⊔ Triste ⊔ Magique ⊔ Etonnant	Į	
---------------------------------------	---	--

Autre : _____

IMAGES SUR LES ÉMOTIONS

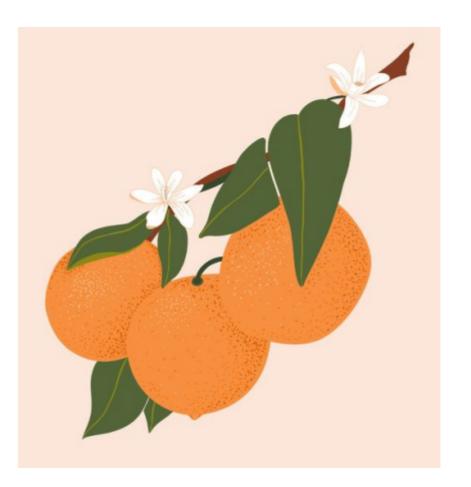

LA CHANSON QUI FAIT RIRE TARTAGLIA LE CONTE *L'AMOUR DES 3 ORANGES*

1. Ce que j'ai vu et entendu	
★ Le personnage que j'ai préféré :	
★ Ce que j'ai le plus aimé :	
☐ La musique ☐ Les instruments ☐	☐ Les chansons
☐ Les costumes ☐ L'histoire	
★ Ce que j'ai ressenti pendant le spectacle	:
☐ Joie ☐ Surprise ☐ Peur ☐ Tristesse ☐	Colère 🗆 Autre :
2. Le Prince est guéri !	
★ Dessine le Prince Tartaglia après sa guér	rison.
★ Quelle émotion ressens-tu quand il retro	ouve le sourire ?
7.6.	
3. Créons notre chanson!	
★ Écris avec ton groupe un petit couplet d	rôle pour faire rire Tartaglia :

-			
4.	Notre	refrain	pretere
- •		. •	P

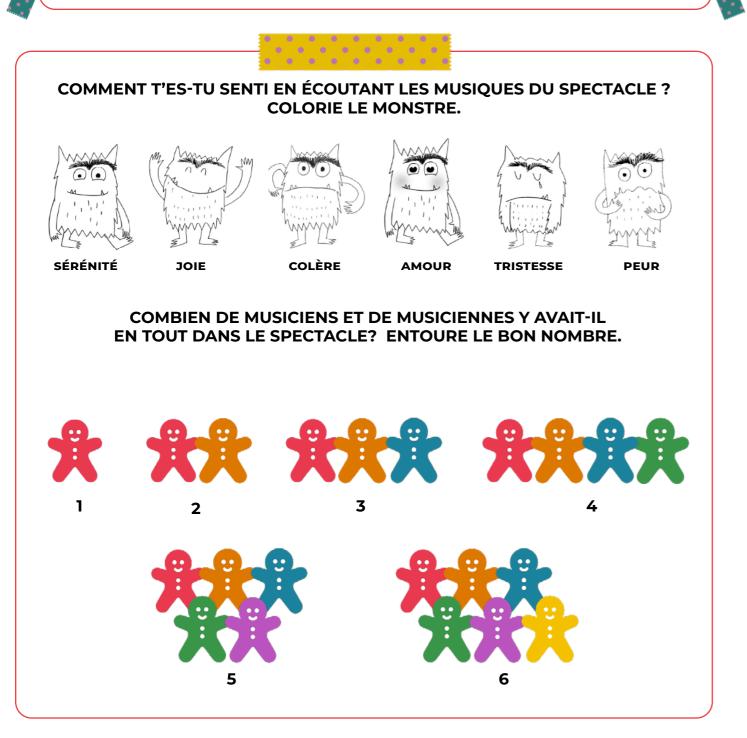
$\star$ Coche ce que vous allez utiliser pour accompagner votre chanson :
$\square$ Ma voix $\square$ Mes mains $\square$ Mes pieds $\square$ Un instrument
☐ Un accessoire
5. Ce que j'ai appris grâce au spectacle
★ Exprime cela en quelques lignes

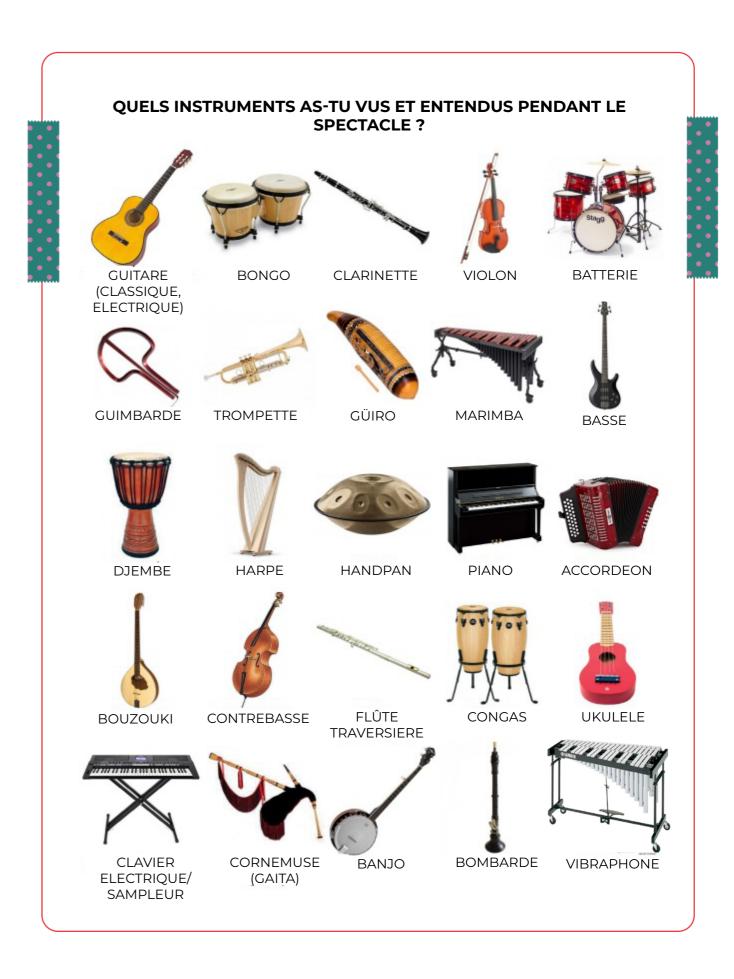

CE QUE J'AI RETENU DU SPECTACLE

« NOM DU SPECTACLE »

DESSINE SUR UNE FEUILLE BLANCHE CE QUE TU AS RETENU DU SPECTACLE

RÉALISATION D'UNE AFFICHE POUR PRÉSENTER LE CONCERT

Que doit impérativement contenir ton affiche ?

- Le logo des Jeunesses Musicales
- Le nom du groupe et le titre du concert
- La date et l'heure du concert
- Un slogan/une phrase qui donne envie de venir voir le groupe (optionnel)
- Une photo du groupe personnalisée ou une illustration personnelle faite à la main ou sur ordinateur.

Le support ?

- Récupère le verso d'une affiche
- Prends une feuille A3
- Imagine d'autres supports...

Pour le reste, n'hésite pas à faire appel à ta créativité!

Les JM au service de l'éducation Culturelle, **Artistique et Citoyenne**

Les Jeunesses Musicales (JM) veillent depuis plus de 80 ans à offrir aux jeunes l'opportunité de s'ouvrir au monde, d'oser la culture et de découvrir leur citoyenneté par le biais de la musique. Cette année encore, elles renouvellent pleinement leurs engagements. Invitant les jeunes à non seulement pratiquer la musique, à rencontrer des œuvres et des artistes de qualité, mais également à enrichir leurs connaissances culturelles et musicales, les JM viennent inévitablement faire écho tant aux attendus du Parcours Éducatif Culturel et Artistique des élèves (PECA) qu'aux objectifs d'en faire de vrais Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires (CRACS). Ces invitations prennent forme à travers l'action quotidienne des JM au sein des écoles et ce par l'organisation de concerts et d'ateliers

Concerts en école, quels objectifs?

Ces concerts permettent la découverte d'un large éventail d'expressions musicales d'ici et d'ailleurs, classiques et actuelles, et de sensibiliser les jeunes à d'autres cultures, modes de vie et réalités sociales. Les spectacles sont soutenus et suivis d'un riche échange avec les artistes qui participent à une action culturelle, éducative et citoyenne auprès des jeunes.

En poussant les jeunes à adopter un regard sur le monde à travers la musique, les JM les aident à développer leur esprit critique, à façonner leur sens de l'esthétisme, mais également à forger leur propre perception d'eux-mêmes. Au travers de ces deux objectifs principaux, les JM contribuent à l'épanouissement des élèves et leur éclosion en tant que citoyen responsable de ce monde. Enfin, elles jouent un rôle primordial quant à la reconnaissance professionnelle de jeunes talents et leur plénitude artistique.

Contact

Anabel Garcia Responsable pédagogique a.garcia@jeunessesmusicales.be

En classe: les dossiers pédagogiques

L'accompagnement pédagogique fait partie intégrante de la démarche artistique JM. Pour chaque concert, des extraits sonores et visuels du projet ainsi qu'un dossier pédagogique sont mis à la disposition des enseignant es sur notre site,

www.jeunessesmusicales.be et en total libre accès.

Le dossier pédagogique invite les jeunes à s'exprimer, se poser des questions, « se mettre en projet d'apprentissage » avant et après le spectacle et invite aussi les enseignant·es à transférer les découvertes du jour dans le programme suivi en classe sous les formes de projets interdisciplinaires ou d'activités ponctuelles de croisement. De plus, chaque sujet développé dans les dossiers pédagogiques est construit à partir du message véhiculé par la démarche artistique des artistes et donne aux jeunes une riche matière à penser pouvant alimenter des cercles de réflexions.

La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. PLATON.

Rédaction : Geoffroy Dell'Aria, Anabel Garcia Graphisme: Laura Nilges

PARTENAIRES

La Fédération Wallonie-Bruxelles est une institution compétente sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ses compétences s'exercent en matière d'Enseignement, de Culture, de Sport, de l'Aide à la jeunesse, de Recherche scientifique et de Maisons de justice.

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l'agence chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles en soutien à ses créateurs et entrepreneurs. Elle est l'instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

PlayRight est une société de gestion collective et de perception de droits voisins de tout artiste-interprète qui collabore à l'exécution d'une œuvre enregistrée, distribuée, diffusée, retransmise ou copiée en Belgique. Elle les répartit ensuite entre les artistes-interprètes affilié.e.s.

La Sabam est une société coopérative qui a pour mission la gestion et la perception des droits d'auteur.e pour ses membres, qu'elle leur répartit ensuite équitablement. Quiconque crée une composition originale ou écrit les paroles d'une chanson est un.e auteur.e. Chaque auteur.e est libre d'y adhérer.

Sabam For Culture promeut, diffuse et développe le répertoire de la Sabam sous toutes ses formes. Tant les membres que des organisations peuvent bénéficier des soutiens qu'elle accorde. Tous les dossiers sont soumis aux commissions Culture qui sont responsables pour Sabam For Culture.

