

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Élémentaire

Collectif Ubique

# Hansel et Gretel

JM  
FRANCE  
International



# LIVRET PEDAGOGIQUE

## De la salle de classe à la salle de spectacle

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel...

Vous accompagnez un groupe d'enfants à une représentation des JM France.

Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, pratiquer des ateliers d'écoute musicale et de création artistique.

## Le comité de rédaction

Un comité constitué de pédagogues, de chercheurs et de médiateurs culturels est chargé de la rédaction des dossiers, en collaboration avec les artistes. Ce comité participe à l'élaboration des outils pédagogiques des JM France et à leur mise en œuvre.

## Le parcours artistique et culturel de l'élève, un engagement partagé !

### A L'AFFICHE

Le spectacle, quels contenus, qui l'a créé, où, quand et avec qui ? ..... P.3

### QUI SONT LES ARTISTES ?

Biographies : le parcours professionnel des artistes ..... P.4 - 5

Interview : quelques secrets de création ..... P.6

### OUVERTURE SUR LE MONDE

Explorer le contexte historique, géographique, scientifique ou artistique ..... P.7 -11

### MUSIQUE !

Des œuvres et des instruments ..... P.12-13

### EN CHANTANT (selon les créations)

Apprendre un chant ..... P.14-17

### A L'ECOUTE

Ecouter la musique, avant ou après la représentation ..... P.18

### ATELIERS ARTISTIQUES

Créer à partir des contenus ..... P. 19-24

### CARTE-MEMOIRE

Se souvenir du spectacle ..... P.25

### OUTILS DE MEDIATION

Trouver des ressources en ligne

Illustrer l'aventure avec des affiches et des billets ..... P.26

**JM FRANCE** ..... P.27

# A L’AFFICHE



**Genre : musique baroque et compositions originales**

**Collectif Ubique**

## **Hansel et Gretel**

**Un conte, trois chaises, huit instruments**

-

Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière... et une maison en pain d'épices. Les ingrédients du célèbre conte donnent déjà l'eau à la bouche. Mais il faut voir ce qu'en font les artistes déjantés du collectif Ubique pour fondre définitivement de plaisir devant ce périple théâtral et musical, qui utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du jour la vieille recette des frères Grimm : théorbe, luth, violon, scie musicale, tambour et flûte chinoise, textes chantés et scandés...

Ainsi va ce jeune trio étonnant, qui croise les talents comme on croise le fer ; aux côtés d'Audrey Daoudal, comédienne et violoniste, on trouve Vivien Simon, ténor échappé du jeune Chœur de Paris, également comédien, et Simon Waddell, le magicien des cordes anciennes. Alignés sur trois chaises, tel un trio de musique de chambre, ils font surgir tout un monde, décalé et un peu fêlé, pour un spectacle « comme au coin du feu »... Vous en reprenrez !

Année de création : 2012

**Public** | À partir de 6 ans / Séances scolaires : du CP au CM2  
**Durée** | 50 min

# BIOGRAPHIES

## Le parcours professionnel des artistes

-

### Collectif Ubique

**Audrey Daoudal**, récit, violon, *kalimba*

**Vivien Simon**, récit, chant, scie musicale, flûte *xiao*, *kalimba*, percussions

**Simon Waddell**, récit, luth, théorbe, *kalimba*

### Audrey Daoudal



Une vie de comédienne, ce sont :

Des écoles, le Centre Dramatique d'Orléans, puis l'École Charles-Dullin à Paris, Le répertoire et la création, *Les oiseaux* d'Aristophane *Hammam de femmes*, de Rayana Obermeyer, *Dans les cendres du cheval de Troie* d'après *Les Troyennes* d'Euripide, *Les trois sœurs* d'Anton Tchekhov, *Hanjo* de Yukio Mishima...

Une ouverture vers le cinéma, court-métrage *Alice* de Suzana Pedro, film *François à la mairie* réalisé par Rose et Alice Philippon, web-série *Boxer-Boxer*...

Et la passion pour la mise en scène, *Le mal du pays*, fantaisie burlesque, *Jérémy Fischer*, conte moderne de Mohamed Rouabhi, heures du conte en médiathèque...

Avec *Hansel et Gretel*, Audrey Daoudal réunit le goût de l'écriture, de la mise en scène, de la musique, du conte et du burlesque pour une écriture jeune public contemporaine d'une grande vivacité.

Site Internet de l'artiste : <http://audrey-daoudal.squarespace.com/blog/>

### Vivien Simon



Chanteur, formé à la Schola Cantorum Basiliensis en Suisse,

Comédien, formé à l'École Charles-Dullin,

Praticien du Qi gong, énergétique chinoise, formé à l'école des Temps du Corps,

Avec un répertoire éclectique au théâtre, comédies de Marguerite de Navarre,

*Hanjo* de Yukio Mishima, *Un Cœur en Herbe* de Christophe Botti...

Un répertoire éclectique dans la musique, choriste dans *Mélodie Nelson* de Serge Gainsbourg et *Lélio ou le retour à la vie* de Berlioz, soliste dans *Caecilia*, *Virgo et Martyr* de Charpentier, *Hail Bright Cecilia* de Purcell, avec le chanteur Nofell, dans *Le lac aux Vélies*...

Vivien Simon est un artiste accompli, ouvert à toutes les aventures artistiques : le cirque, le chant, le piano, la scie musicale, la vie...

Site Internet de l'artiste : [www.doyoubuzz.com/vivien-simon](http://www.doyoubuzz.com/vivien-simon)

## Simon Waddell



Passionné par le luth dès l'âge de 9 ans, Simon Waddell voyage d'écoles de musique en conservatoires de région, de master class en académies jusqu'au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Il rencontre les grands maîtres contemporains du luth et du théorbe, et s'engage dans une belle carrière de musicien, qui l'emmène par monts et par vaux, là où résonne sa passion de jeune artiste amoureux de la musique ancienne et de ses résonances contemporaines.

Site Internet de l'artiste : [www.jeunes-talents.org/musiciens/1215/Simon-Waddell](http://www.jeunes-talents.org/musiciens/1215/Simon-Waddell)

## Collectif Ubique



Un collectif créé par trois jeunes artistes passionnés et talentueux à l'occasion d'une commande du Festival d'écriture de Bernay, *Alexandre-Vos Écrits*, autour d'une consigne : intégrer l'alexandrin ! Après *Hansel et Gretel*, il vient de créer *La belle au bois dormant*.

Site Internet du collectif : [www.collectifubique.tumblr.com](http://www.collectifubique.tumblr.com)

# INTERVIEW

## Quelques secrets de création

-

### Avec Audrey Daoudal, auteur, metteur en scène, comédienne et violoniste

#### Qu'est-ce qui vous a rassemblés tous les trois pour créer le Collectif Ubique ?

**A.D.** : « C'est une histoire de rencontres et d'amitiés. On se connaissait Vivien et moi, pour avoir suivi tous les deux les cours de l'École de théâtre Charles-Dullin à Paris. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs créations théâtrales. Vivien connaissait Simon, qu'il avait rencontré dans le cadre d'une académie musicale. Simon enseigne le luth à Bernay, une ville en Normandie qui organise un festival d'écritures contemporaines, *Alexandre-Vos Écrits*. Le festival nous a passé commande d'un spectacle jeune public pour les enfants. Et l'aventure a commencé. »

#### Pourquoi Hansel et Gretel ?

**A.D.** : « C'est une histoire de gourmandise. La maison en pain d'épice me faisait rêver quand j'étais petite. J'aurais voulu moi aussi trouver une maison à croquer, avec plein de gâteaux, de bonbons, de chocolats... Nous avons transposé le conte des frères Grimm à l'époque contemporaine pour en proposer une version drôle et dynamique, qui parle aux enfants et aux adultes d'aujourd'hui. »

#### L'écriture du texte est vive, avec plusieurs styles de langue, y compris des alexandrins.

**A.D.** : « C'est le plaisir de jouer avec les mots. Le festival de Bernay met en valeur la langue et le style pour promouvoir la richesse des écritures francophones. Une partie du texte est écrite en alexandrins, les rimes et le découpage rythmique donnent une scansion particulière qui se met bien en bouche. »

#### Comment avez-vous réparti le travail entre vous ?

**A.D.** : « C'est une question de complicité. Chacun a un style très différent, moi je suis comédienne, j'aime l'écriture et le travail du texte, je suis également violoniste. Vivien est chanteur, joue de nombreux instruments et se nourrit de sa pratique du Qi gong. Simon joue du luth et du théorbe comme il respire. Chacun a proposé des textes, des thématiques, des musiques. A trois, nous avons beaucoup improvisé, composé, exploré, structuré, réécrit, pour trouver le bon tempo. »

#### Le spectacle est très chorégraphié, avec beaucoup d'humour.

**A.D.** : « C'est un hommage au théâtre burlesque. Nous avons envie de travailler le langage gestuel, en nous inspirant à la fois de Buster Keaton et de Jacques Tati, et également des films d'animation des studios Pixar, comme *Monstres et Cie*. »

# OUVERTURE SUR LE MONDE

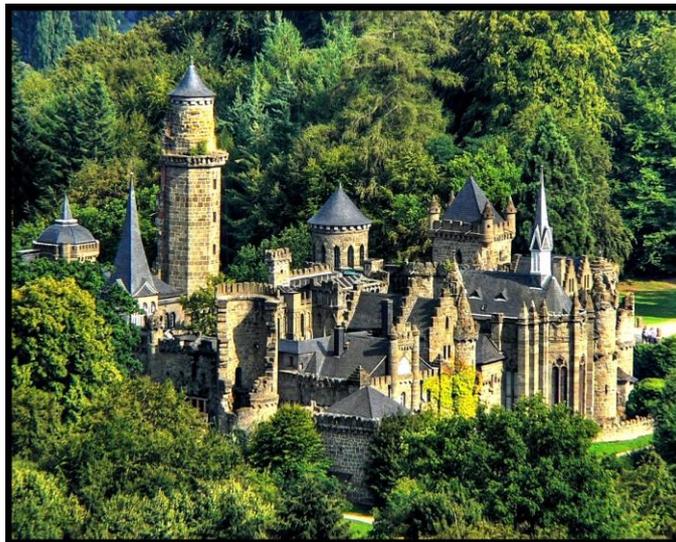
Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines, histoire, arts, géographie, nature, sciences, émotions. Voici quelques pistes pour élaborer des séquences à partir des principaux thèmes abordés.

## 1 | Les frères Grimm

Les frères Grimm sont deux amoureux de leur pays, qui ont consacré leur vie à transmettre la magie de ses contes et la beauté de sa langue.

### Un pays de légende

Les frères Grimm naissent à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, à l'époque de la Révolution française en France. Ils grandissent au cœur de l'Allemagne, un pays de forêts profondes et de châteaux aux milles tourelles, riche de contes et de légendes.



Le château de Löwenburg, à Kassel, où ont vécu les deux frères



**Wilhelm-Karl Grimm,**  
né en 1786 à Hanau,  
mort en 1859 à Berlin

**Jacob Ludwig Grimm,**  
né en 1785 à Hanau,  
mort en 1863 à Berlin

## La quête d'une mémoire commune

A l'époque où les frères Grimm font leurs études, l'Allemagne subit les invasions de Napoléon. Le pays est morcelé en 300 petits royaumes. Les intellectuels sont en quête d'une mémoire collective. Les invasions apportent des idées philosophiques nouvelles, dont la certitude que l'identité d'un pays passe par une langue et une culture communes.

## Le 1<sup>er</sup> dictionnaire allemand

Les deux frères consacrent leur vie à l'étude de la langue allemande et commenceront en 1830 la publication du premier dictionnaire, en 32 volumes, achevé en... 1960.

## Des histoires couchées sur le papier

Pas de télévision, pas de cinéma, pas de radio dans l'Europe des frères Grimm. Le soir, on se raconte des histoires. Les contes transmis de bouche à oreille appartiennent au patrimoine collectif. Une plume à la main, des feuilles de papier sur leur écritoire, Jacob et Wilhelm transcrivent, mot à mot, les contes que leurs amies, issues de la bonne bourgeoisie allemande, ont appris de leur mère.



Les frères Jacob et Wilhelm Grimm chez leur conteuse Dorothea Viehmann, à Niederzwehren.  
Gravure sur bois, 1819, d'après une peinture de Louis Katzenstein

## Une rêverie romantique

Une légende raconte que les frères Grimm ont collecté leurs contes dans de pauvres chaumières auprès de vieilles paysannes, légende entretenue par eux-mêmes : « Par un heureux hasard, nous fîmes la connaissance d'une paysanne de Zwehrn (...). Cette femme qui est encore vigoureuse et n'a dépassé qu'à peine la cinquantaine, s'appelle la Viehmännin (...). Elle conserve ces vieilles légendes fermement en sa mémoire, et c'est, dit-elle, un don qui n'est pas accordé à tout le monde. Elle raconte d'une façon réfléchie, sûre et extrêmement vivante, en prenant elle-même plaisir à l'histoire, d'abord d'une façon courante, puis si on le désire, en répétant lentement, si bien qu'avec un peu d'entraînement on peut écrire sous sa dictée. »

WILHELM GRIMM, préface au 2<sup>e</sup> tome. 1815. Cité par É. Tonnelat, *Les frères Grimm*. Armand Colin, Paris, 1912.

## 2 | Hansel et Gretel

### Un parcours d'enfance pour franchir le pont de la maturité

*Hansel et Gretel*, publié pour la première fois en 1812 dans *Contes de l'enfance et du foyer*, est l'un des plus connus des frères Grimm, avec *Les musiciens de Brême*, *Le joueur de flûte de Hamelin*, *Tom Pouce*, *Le vaillant petit tailleur*, *Raiponce*. Certains sont des versions allemandes de contes de Charles Perrault, écrits en France un siècle plus tôt, *Blanche-Neige*, *Cendrillon*, *La Belle au bois dormant*, *Le Petit Chaperon rouge*...

### Un conte européen

Les contes voyagent à travers les siècles, colportés par les marchands et les soldats ; les différentes versions se côtoient au fil des transcriptions littéraires, construisant une mémoire collective commune.

*Hansel et Gretel* a été rédigé à partir de différents récits collectés par les frères Grimm dans la région allemande de la Hesse. Il existe une version en Autriche où la maison de sucre est habitée par un loup. Le conte présente de grandes similitudes avec le *Petit Poucet* publié par Perrault en 1697. Dans la 3<sup>e</sup> version des frères Grimm, les enfants sont abandonnés non plus par leur mère, mais par leur belle-mère, comme dans le conte publié en dialecte napolitain en 1635, *Ninnillo et Nennella*. Cette 3<sup>e</sup> version emprunte des expressions populaires à la version alsacienne, *La petite maison de crêpes*, publiée au début du XIX<sup>e</sup> siècle.

### Interprétations multiples

En puisant dans l'inconscient collectif depuis plusieurs millénaires, les contes sont porteurs d'interprétations multiples, chaque société et chaque génération y projetant ses propres représentations du monde. Voici trois interprétations d'*Hansel et Gretel*, qui influencent aujourd'hui notre perception :

#### 1. La forêt

« La forêt est l'incarnation de la nature à l'état sauvage, elle est souvent l'espace de l'épreuve et de l'aventure d'un individu confronté aux forces nocturnes de la nature. Elle représente l'enjeu d'une épreuve funeste ou initiatique selon les cas. En effet, la forêt est le lieu de rencontres magiques avec des animaux dangereux ou des êtres mystérieux qui engagent une épreuve physique avec l'homme, épreuve d'où celui-ci sortira vainqueur et initié ou perdant et mortifié. Elle peut être aussi le lieu de rencontre avec soi-même, avec sa propre peur à dépasser les événements. »

CELIA RICARD. *Le symbolisme de la forêt dans les contes*. Master Sciences de l'information, Université de Lille. Juin 2003.

## 2. La maison de pain d'épice

Interprétation psychanalytique de Bruno Bettelheim, parue dans sa célèbre *Psychanalyse des contes de fées* publiée en 1976, à replacer dans le contexte des années 1970 :

« La maison de pain d'épice que trouvent Hansel et Gretel dans la forêt représente une existence fondée sur les satisfactions les plus primitives. Se laissant emporter par leur faim incontrôlée, les deux enfants n'hésitent pas à détruire ce qui devrait leur procurer abri et sécurité, alors que les oiseaux, en mangeant les miettes de pain, auraient dû leur faire comprendre qu'il n'est pas bon de dévorer tout ce qu'on rencontre.

En dévorant une partie du toit et des fenêtres de la maison de pain d'épice, nos héros montrent qu'ils n'hésitent pas, par gourmandise, à priver des personnes de leur demeure (ils ont eux-mêmes transféré sur leurs parents leur peur d'être privés de maison en les accusant de vouloir les abandonner pour pouvoir manger à leur faim).

Malgré la voix qui les avertit de l'intérieur de la chaumière :

- *Et y te grignote et grignotons,  
Qui grignote ma maison ?*

Les enfants se mentent à eux-mêmes en répondant :

- *Le vent, c'est le vent.*

Et ils continuent à manger sans se laisser troubler ni déranger.

La maison de pain d'épice est une image que personne ne peut oublier : quel tableau incroyablement tentant, séduisant, et quel risque terrible on court si on cède à la tentation ! L'enfant reconnaît que, comme Hansel et Gretel, il aimerait dévorer la maison de pain d'épice, quel que puisse être le danger. La maison représente l'avidité orale et le plaisir qu'on éprouve à la satisfaire. Le conte de fées est l'abécédaire où l'enfant apprend à son esprit à lire dans le langage des images, le seul qui permette de comprendre avant qu'on ait atteint la maturité intellectuelle. Pour devenir maître de son esprit, l'enfant doit être familiarisé avec ce langage et doit apprendre à lui répondre. »

## 3. Le cannibalisme

N'ayons pas peur des mots, il est bien question de cannibalisme dans le conte *Hansel et Gretel*. La maison de pain d'épice est un piège fabriqué par la sorcière pour attraper les petits enfants, les faire grossir et les manger. De la même façon, l'ogre du Petit Poucet s'apprête à dévorer les sept frères venus se jeter d'eux-mêmes dans sa maison.

Peurs enfouies dans la mémoire collective : les hordes dites barbares qui envahirent la future Europe au début du Christianisme pratiquaient l'anthropophagie, comme d'autres civilisations anciennes. Au VIII<sup>e</sup> siècle, Charlemagne publia un décret qui punissait de la peine de mort tout acte de cannibalisme. Ogres, sorcières et autres démons ont été les porteurs de ces peurs ancestrales, qui devinrent des superstitions. En Italie, on accusait les sorcières de voler des enfants pour manger leurs entrailles qu'elles remplaçaient par de la paille, en Allemagne, on les accusait de déterrer les enfants morts pour se régaler de leurs chairs.

Les contes cristallisent ces angoisses et les transposent dans des histoires à faire se dresser les cheveux sur la tête. Le goût de la peur excite l'imagination !

D'après PAOLO PARISI. GRIN Verlag. Séminaire d'études de langue romane. 21 juillet 2013.



*Gretel pousse la sorcière dans le four.*  
Illustration de Theodor Hosemann (1807-1875)

## Des outils pour élaborer la séquence

### Livres

B. BETTELHEIM, *Psychanalyse des contes de fée*. 1976. La référence dans le domaine de la vulgarisation de l'analyse psychanalytique des contes de fée.

J. KELEN, *Une robe de la couleur du temps*. Albin Michel. 2014. Une interprétation spirituelle contemporaine des contes de fées.

P. PEJU, *La petite fille dans la forêt des contes. Pour une poétique du conte*, Robert Laffont. 1981. Une nouvelle lecture des contes qui se positionne en contraste avec l'approche œdipienne de Bruno Bettelheim.

### Sites

<http://expositions.bnf.fr/contes/> : une exposition virtuelle sur le conte de fées, réalisée par la Bibliothèque Nationale de France, avec de nombreuses références, des pistes d'analyse et des propositions d'ateliers.

[http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id\\_article=884](http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=884) : *Le symbolisme de la forêt dans les contes*. Master Sciences de l'information, Université de Lille. Juin 2003.

<http://www.ricochet-jeunes.org/entretiens/entretien/83-francois-mathieu> Ricochet : site d'information et de valorisation de la littérature jeunesse francophone de l'Institut Suisse Jeunesse et Médias ISJM, 2005

Interview de François Mathieu, traducteur et auteur de la seule biographie en langue française des Frères Grimm.

# MUSIQUE !

## Des œuvres

-

### Musique baroque, improvisations et compositions originales :

1. *Prélude pour théorbe*, Robert de Visée, musicien à la cour du roi Louis XIV
2. *Passacaille*, anonyme de l'époque baroque
3. *Les cailloux*, Collectif Ubique, chanson
4. *Sombre forêt*, Collectif Ubique, instrumental
5. *Un lourd sommeil*, Collectif Ubique, instrumental
6. *Mélangeons, pétrissons*, Collectif Ubique, chanson
7. *La fuite*, Collectif Ubique, instrumental/texte
8. *Un beau canard*, Collectif Ubique, instrumental
9. *Retour à la maison*, Collectif Ubique, instrumental/texte

## Des instruments

-

### Des instruments venus de différents horizons pour créer des univers sonores inouïs et insolites

#### Le violon

Le violon est un instrument à quatre cordes frottées par un archet. Il traverse l'histoire de la musique, puisant ses racines dans la musique médiévale, sous la forme de vièle ou de rebec. C'est au XVI<sup>e</sup> siècle que des facteurs de génie conçoivent en Italie le violon que l'on joue encore aujourd'hui. Instrument d'une grande virtuosité, qui danse, chante, émeut, séduit, tant en soliste qu'au sein de l'orchestre.

#### La scie musicale

La scie musicale est une plaque de métal souple mise en vibration par un archet. Le musicien la tient par une poignée et module le son en faisant onduler la lame. Cela provoque de longs glissandi, proches des effets d'un synthétiseur.



#### Le luth

A la Renaissance, le luth est l'instrument à cordes le plus joué dans toute l'Europe, aussi bien à la cour que chez les bourgeois. Il est directement inspiré de l'oud, instrument arabo-musulman, apporté dans les bagages des soldats revenus de croisade. Instrument autant soliste qu'accompagnateur, avec 7 doubles cordes pincées, plus une corde simple appelée chanterelle, son répertoire est d'une grande richesse musicale.

## La flûte xiao (Chine)



La xiao est une longue flûte droite en bambou, à 6 ou 8 trous, d'une grande pureté sonore. C'est un instrument de musique traditionnelle chinoise, associé à la méditation et à la philosophie.

*Un seul xiao émeut forêt et montagne ;  
un bruit répond au son, ici et dans la vallée.*

Poème extrait d'un traité sur la musique du XVII<sup>e</sup> siècle.

## Le théorbe



John Michael Wright XVII<sup>e</sup> - Femme jouant du théorbe

Instrument très répandu à l'époque baroque, le théorbe a été inventé en Italie au XVI<sup>e</sup> siècle sous le nom de *chitarrone*. Impressionnant par la longueur de certaines cordes, jusqu'à 1,80 m, et par leur nombre, 14 dont 7 cordes basses et 7 cordes d'harmonie, il était joué dans toute l'Europe pour accompagner les chanteurs et réaliser la partie de basse continue (équivalent de notre basse électrique). C'était aussi un instrument soliste très en vogue à la cour des princes.

### Sites

[http://mediatheque.cite-](http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cmdm/CMDM000000500/default.htm)

[musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cmdm/CMDM000000500/default.htm](http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cmdm/CMDM000000500/default.htm) : Cité de la musique rubrique Collections du musée / histoires d'instruments : une belle présentation historique du luth et du théorbe, illustrée par les instruments du musée de la musique.

# EN CHANTANT

## Les cailloux

A écouter sur [www.jmfrance.org](http://www.jmfrance.org)

Une chanson extraite du spectacle, que les enfants pourront apprendre pour se familiariser avec l'univers musical du conte.

<b>Auteur/compositeur</b>	Collectif Ubique
<b>Les interprètes</b>	Audrey Daoudal, violon, voix de Gretel Vivien Simon, chant, scie musicale, appeau, voix d'Hansel et chant Simon Waddell, luth
<b>Le style</b>	Chanson
<b>La formation musicale</b>	Trio (où l'un des musiciens chante également)
<b>D'où vient cette musique ?</b>	Composition originale du Collectif Ubique, inspirée des comptines traditionnelles pour apprendre à compter.
<b>Qu'est-ce qu'on entend ?</b>  <i>Inviter l'enfant à repérer les différents éléments sonores de et à les décrire pour développer une écoute active</i>	<p>Ecoute la musique en prêtant l'oreille à chaque nouveau son qui arrive. Qu'est-ce que tu entends ?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Au début</li><li>2. À 0'40</li><li>3. À 1'30</li><li>4. À 2'06</li><li>5. À 2'56</li></ol> <p><b>Éléments de réponse :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. J'entends un dialogue parlé entre Hansel et Gretel. Hansel explique à sa sœur à quoi leur serviront les petits cailloux blancs qu'il a ramassés et mis dans ses poches.</li><li>2. J'entends une introduction musicale jouée au luth, puis le début de la chanson.  Je remarque que le luth joue la même musique pendant toute la chanson. C'est un « ostinato » : une petite formule musicale répétée en boucle</li><li>3. J'entends des pincements de cordes, ce sont des « pizzicati » joués par le violon. Cela crée un effet de gouttes de son, ou de gouttes de lumière.</li><li>4. J'entends des vagues de sons, qui font penser à des effets de synthétiseur, C'est la lame sonore qui est entrée dans la musique et qui crée une ambiance magique et planante.</li><li>5. J'entends un chant d'oiseau, imité par sifflement. Il évoque la forêt dans laquelle Hansel et Gretel vont se perdre. Tous les instruments s'arrêtent, pour laisser l'oiseau finir la chanson.</li></ol>

# EN CHANTANT (SUITE)

<p><b>Paroles</b> (partition page 17)</p>	<p><b>Refrain</b> 1 2 3 4 5 cailloux, 6 7 8 9 10 cailloux, dans mes poches (bis)</p> <p><b>Couplet</b> <i>Comment ne pas s'égarer au milieu de la forêt Sans aucun repère, sans chemin, sans route ni sentier, tout là-bas À chacun de mes pas je sèmerai un caillou blanc Afin de tracer notre chemin et retrouver nos parents, dans les bois</i></p>
<p>Prolonger l'écoute par la pratique</p>	<p>• <b>Pratique 1 : Souvenirs d'enfance</b></p> <p>La chanson <i>Les cailloux</i> s'inspire des comptines à compter avec un refrain pour énumérer les petits cailloux et un couplet pour raconter le projet d'Hansel.</p> <p><b>Lorsque j'étais petit(e), je chantais des chansons pour apprendre à compter :</b></p> <p><i>1 2 3, j'irai dans les bois 4 5 6, cueillir des cerises 7 8 9, dans mon panier neuf 10 11 12, elles seront toute rouges !</i></p> <p><i>1 km à pied, ça use, ça use, 1 km à pied, ça use les souliers 2 km... 3 km...</i></p> <p>Je me souviens d'une chanson à compter que j'ai apprise quand j'étais petit(e) et je la chante aux copains. Cela me fait rire, c'est une chanson de bébé, ça me fait aussi du bien, ça me rappelle des souvenirs.</p> <p>• <b>Pratique 2 : Ostinato</b></p> <p>J'écoute attentivement la chanson. J'entends une petite ritournelle jouée par le luth, « en boucle », 28 fois pendant la partie chantée et 28 fois pendant la partie instrumentale :</p>  <p>Pas besoin de lire la musique, je repère la mélodie à l'oreille, puis je la code avec :</p> <p>des sons longs : <u>   </u> et des sons courts : ■</p>

# EN CHANTANT (SUITE)

<p><b>Prolonger l'écoute par la pratique (suite)</b></p>	<p><b>J'ajoute des onomatopées :</b></p> <p>— ■■■■■■ — ■■ — —          toum ta ta ta ta ta toum ta ta toum toum</p> <p><b>Ou des paroles :</b></p> <p>— ■■■■■■ — ■■ — —          Là, je m'en vais dans la fo-rêt, noire et pro-fonde</p> <p><b>Ou des percussions corporelles :</b></p> <p>— : frappe la poitrine avec les mains = p</p> <p>■ : frappe des mains = m</p> <p>— ■■■■■■ — ■■ — —          p m m m m m m p m m p p</p> <p>J'invente d'autres paroles, je joue avec d'autres percussions : claves, baguettes, cailloux...</p> <p>Une fois que je sens bien le rythme dans mon corps et dans ma voix, j'écoute la chanson en jouant la ritournelle.</p> <p>En musique, cette technique d'écriture s'appelle un <b>ostinato</b></p>
<p><b>Pour aller plus loin (Histoire des Arts)</b></p>	<p><b>Ostinati célèbres</b></p> <p><i>Canon</i>, Johann Pachelbel (1700)          Générique de la série <i>Mission impossible</i>, série culte des années 70  <i>Le Boléro</i>, Maurice Ravel (1928)  <i>Hit the road, Jack</i>, Ray Charles (1960)</p>

# EN CHANTANT (SUITE)

1 2 3 4 5 caïl-loux 6 7 8 9 10 caïl - loux dans mes poches

1 2 3 4 5 caïl-loux 6 7 8 9 10 caïl-loux dans mes poches

Com - ment ne pas s'è - ga - rer au mi - lieu de la fo - rêt sans

au-cun re-père sans che - min sans rou - te ni sen-tier tout là - bas A

cha - cun de mes pas je sè - me - rai un caïl - lou blanc A - fin de

trou-ver no - tre che-min et de trou-ver nos pa-rents dans les bois

1 2 3 4 5 caïl-loux 6 7 8 9 10 caïl - loux dans mes poches

1 2 3 4 5 caïl-loux 6 7 8 9 10 caïl-loux dans mes poches

# A L'ECOUTE

## La forêt

A écouter sur [www.jmfrance.org](http://www.jmfrance.org)

Une composition originale extraite du spectacle, à écouter pour entendre comment la musique crée des ambiances sonores

<b>Les compositeurs</b>	Collectif Ubique
<b>Les interprètes</b>	Audrey Daoudal, violon Vivien Simon, flûte <i>xiao</i> Simon Waddell, luth
<b>Le style</b>	Création d'un paysage sonore puis danse
<b>D'où vient cette musique ?</b>	Le Collectif Ubique a improvisé avec ses instruments pour créer une ambiance qui donne la sensation à l'auditeur d'entrer dans une forêt qui fait peur. À partir de l'improvisation, une construction musicale a pris forme et s'est structurée en composition, interprétée pendant le spectacle.
<b>Qu'est-ce qu'on entend ?</b>  <i>Inviter l'enfant à repérer les différents éléments sonores et à les décrire pour développer une écoute active</i>	Qu'est-ce que j'entends ? <ol style="list-style-type: none"><li>1. Au début</li><li>2. À 0'15</li><li>3. À 0'35</li><li>4. À 0'56</li><li>5. À 1'10</li></ol> <p>Ecoute la musique en prêtant l'oreille à chaque nouveau son qui arrive. Quel effet crée ce nouveau son ? A quoi cela te fait penser ?</p> <p><b>Éléments de réponse :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. J'entends une voix qui me dit que la forêt a des yeux, puis les cordes pincées du luth qui jouent une petite mélodie triste.</li><li>2. J'entends des sons longs soufflés par la flûte <i>xiao</i>, comme une plainte qui se superpose à celle du luth.</li><li>3. J'entends des notes longues jouées par le violon, qui viennent s'entrelacer à celles de la flûte, comme des branches d'arbres.</li><li>4. J'entends que le caractère de la musique change, que quelque chose de nouveau se prépare.</li><li>5. J'entends que le luth accompagne une danse jouée au violon, avec la flûte qui envoie des sons agités et inquiets, jusqu'à la fin de la musique.</li></ol> <p>J'entends deux parties principales dans cette composition :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la première dessine un tableau de sons qui décrivent l'ambiance inquiétante de la forêt ;</li><li>- la deuxième danse au rythme du luth et du violon, pendant que la flûte s'agite et s'inquiète.</li></ul>

# ATELIER ARTISTIQUE - 1

## Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle

-

Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur

### Paysage sonore : *La forêt a des yeux*

*La forêt a des yeux*, cette phrase entendue dans l'extrait sonore *La forêt*, crée plein d'images dans ma tête.

Je peux les dessiner, je peux les écrire...

Les musiciens du Collectif Ubique, eux, ont composé une pièce musicale, en utilisant leurs instruments.

Est-ce que je peux moi aussi composer une œuvre musicale à partir de cette phrase ?

#### Objectif :

Puiser dans son imaginaire pour créer un paysage sonore.

#### Matériel nécessaire :

- Des feuilles de papier, de la peinture, des crayons ou des feutres, un stylo ;
- Des objets sonores : petites percussions, tuyaux, coquillages à frotter, sacs plastiques à froisser, feuilles de papier à déchirer, cloches ou pots de terre suspendus ;
- De l'imagination ;
- Des oreilles ;
- Un enregistreur : ordinateur, MP4, tablette, etc.

#### Disposition de la salle :

- La partition se compose à la table : écriture, dessin, peinture ;
- La composition se crée dans un espace ouvert, les objets sonores disséminés dans la salle, pour permettre une libre circulation des corps et des sons.

#### Description de l'atelier :

##### • Partition

1. Prendre conscience que le monde est sonore en faisant silence et en écoutant les sons tout autour de soi : les voix dans les autres classes, un avion qui passe, une porte qui claque, le souffle du vent, les respirations, les oiseaux dans la cour...

*« Pour moi, la vraie musique a toujours existé dans les bruits de la nature. L'harmonie du vent dans les arbres, le rythme des vagues dans la mer, le timbre des gouttes de pluie, des branches cassées, du choc des pierres, des différents cris d'animaux... sont pour moi la véritable musique. Mais il est probable que les oiseaux sont les plus grands musiciens qui existent sur notre planète : leur chant est extraordinaire ».*

Olivier MESSIAEN, compositeur du XX<sup>e</sup> siècle



## Conseils :

- Prendre le temps d'identifier les couleurs, les textures, les dessins, pour choisir les sons ;
- Prendre le temps d'explorer les sons et de trouver des gestes précis ;
- Prendre le temps d'écouter les propositions des uns et des autres ;
- Prendre le temps d'essayer, de recommencer ;
- Enregistrer les propositions aux différentes étapes de la création, pour écouter, comparer, explorer, mémoriser, donner à entendre à un public.

## Des outils pour élaborer la séquence

### Livres

AUTHELAIN, G. *La création musicale grandeur nature* Ed. Fuzeau, 2005. L'auteur, fondateur du Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Lyon, a consacré sa vie de musicien et de pédagogue à la création musicale avec les enfants.

DELALANDE, F. *Naissance de la musique*, Presses Universitaires de Rennes / INA-éditions, 2015. Le compositeur François Delalande a centré une grande partie de sa recherche musicale sur l'exploration du geste sonore chez l'enfant.

### Sites

[www.petitsateliers.fr/musique/paysage-sonore/](http://www.petitsateliers.fr/musique/paysage-sonore/), Canopé propose une série de vidéos intitulées *Petits ateliers de musique*, avec différentes propositions pédagogiques pour pratiquer la musique en classe. La fiche 79 est consacrée au paysage sonore. Novembre 2014

# ATELIER ARTISTIQUE - 2

## Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle

-  
Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur

### Ecrire en alexandrins

Une partie de ce spectacle a été écrit en alexandrins. La forme poétique donne au dialogue un rythme et une énergie d'une grande musicalité, tout en transposant à notre époque, avec beaucoup d'humour, la monstrueuse décision des parents d'abandonner leurs enfants pour raisons économiques :

- La mère — Et allez, c'est parti, récit' moi l'alphabet !  
Le père — Impôts, taxes, factures, assurance scolaire...  
La mère — Tous les bons ingrédients, pour être à découvert !  
Le père — Si j'multiplie par cinq, que j'divise par cent,  
Que j'déduis les factures, tout en arrondissant ?  
La mère — On n'y-arrivera pas avec si peu d'argent.  
On gagne à peine pour deux, ce n'est pas suffisant !  
Le père — Si j'économise dix pour mon petit Hansel  
Que t'économise six pour la jolie Gretel...  
La mère — Ras l'bol de ces enfants, j'en peux plus, c'est mortel !  
Il faudrait les chasser, les foutre à la poubelle.  
Le père — Il faut travailler plus, pour gagner moins d'argent,  
Et ainsi assurer l'av'nir de mes enfants.  
La mère — Ça suffit, tu vois pas qu'on gaspille notre temps  
Que la seule solution, c'est d'les virer maint' nant !  
Le père — Je divise par huit, je multiplie par cent,  
Je retiens quarante-huit et j'obtiens mille-deux-cent...  
La mère — Abandonnons les deux, tout bonnement, simplement.  
C'est la seule solution, virons les deux enfants !

**Objectif** : jouer avec les mots pour écrire en alexandrins

**Pour mémoire** : l'alexandrin voyage à travers toute l'histoire de la littérature française, depuis le premier poème épique écrit au Moyen-Âge par Alexandre de Bernay : *Alexandre le Grand*, suivi par les sonnets de Ronsard et du Bellay à la Renaissance, les fables de la Fontaine et les tragédies de Corneille et de Racine à l'époque classique, les poèmes de Lamartine, de Vigny et de Hugo à l'époque romantique, jusqu'à Rimbaud, Baudelaire et Verlaine à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et Queneau fondateur de l'Oulipo. L'alexandrin, c'est l'âme de la poésie française.

## Description de l'atelier :

### a) Repérer l'alexandrin en se posant trois questions à l'écoute du dialogue :

- De quoi ça parle ?
- À quelle époque ?
- À quel rythme ?

Pour répondre à cette dernière question, compter sur le bout des doigts chaque son de chaque vers. Un alexandrin, c'est 12 sons ou « pieds » par vers, avec une respiration au milieu, un hémistiche. Pour trouver le bon rythme, regrouper certaines syllabes en un seul son, et passer sous silence les « e muets ».

1<sup>er</sup> hémistiche                      2<sup>e</sup> hémistiche

Tous les bons ingrédients, pour être à découvert !

1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6

2 syllabes pour un seul pied

Si j'multiplie par cinq, que j'divise par cent,

1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6

"e" muet

Si j'économise dix pour mon petit Hansel

1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6

"e" prononcé

Je divise par huit, je multiplie par cent,

1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6

On peut donc raconter une histoire qui parle d'aujourd'hui, en s'inspirant d'une histoire d'autrefois, en alexandrins comme les grands poètes ?

Oui, tout le monde peut écrire des alexandrins, il suffit de laisser venir la musique des mots.

### b) Composer des alexandrins

- S'imprégner du rythme de l'alexandrin en répétant plusieurs fois le dialogue ou un poème de son choix, jusqu'à ce que la musique du vers devienne facile pour l'oreille et régulière dans la bouche.

Piste de lecture contemporaine : le poème écrit en alexandrins dans *Exercices de style* de Raymond Queneau, 1947

- Ecrire quelques phrases sur un thème donné :

Exemples :

- Regarder par la fenêtre et décrire en quelques phrases ce que l'on voit ;
- Raconter en quelques phrases une scène entre deux animaux de son choix ;
- Imaginer un voyage dans la lune en quelques phrases.

# ATELIER ARTISTIQUE - 2 (SUITE)

- Reprendre chacune des phrases écrites et travailler les mots en cherchant la musique du vers, jusqu'à trouver le rythme de l'alexandrin.

**Outils** : Compter sur ses doigts, parler à voix haute, couper dans les phrases, tailler dans les mots, trouver des synonymes, jouer avec les sons.

## c) Partager ses alexandrins en public

- Mettre en voix les poèmes et travailler la diction et la musique des vers, jusqu'à trouver le rythme de l'alexandrin ;
- Les dire devant la classe ou les enregistrer ;
- Réaliser un recueil d'alexandrins collectifs, en les illustrant de dessins, de photos, de peintures.

## Des outils pour élaborer la séquence

### Livres

M. DESPLECHIN, *Le journal d'Aurore, tome 3, Rien ne va plus*, Ed. L'école des loisirs, coll. Medium, 2009. Un livre pour les 12-16 ans, qui joue avec l'enseignement du français, dont les alexandrins.

### Sites

[www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user\\_upload/leblanc/Animations\\_p%C3%A9dagogiques/lire-dire-ecrire/Jeux\\_po%C3%A9tiques\\_en\\_ateliers.pdf](http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/leblanc/Animations_p%C3%A9dagogiques/lire-dire-ecrire/Jeux_po%C3%A9tiques_en_ateliers.pdf) : L'académie Orléans-Tours propose un dossier passionnant rédigé par Fabienne DACHET, conseillère pédagogique du 1<sup>er</sup> degré, pour explorer le plaisir de la poésie en classe : Jeux poétiques en ateliers. 2005.

# CARTE-MEMOIRE

A découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle



Le titre du spectacle : .....

Le jour ? .....

Dans quelle ville ? .....

Dans quelle salle ? .....

Ce que j'ai entendu :

Ce que j'ai vu :

Ce que j'ai ressenti :

Ce que j'ai aimé :



# RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR

## Avant le spectacle

[www.jmfrance.org](http://www.jmfrance.org)

- A la rubrique « Spectacles », retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des revues de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.
- A la rubrique « Documentation », retrouvez le livret pédagogique, l'affiche, la charte du jeune spectateur.

## Le jour du spectacle

**Billet d'entrée** : pour que chaque enfant se familiarise avec les « rituels » du spectacle vivant, les délégations JM France donnent pour la plupart des spectacles un billet d'entrée « factice » illustré, avec deux parties détachables, une pour la salle, une pour lui. Cette partie pourra être collée sur le cahier d'activité comme témoignage de son apprentissage de jeune spectateur.

## Après le spectacle

**Commentaires** : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique « commentaires » mise à disposition sur chaque page de présentation des spectacles.

**Mise en ligne des réalisations scolaires** : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, les vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM France. Un espace « actualité » leur est dédié sur la page d'accueil du site, rubrique « réseau ».

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Isabelle Ronzier, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | Conception graphique et réalisation : Camille Cellier • Photo © Nikola Cindric

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JM France.

**JM France – [www.jmfrance.org](http://www.jmfrance.org)**

# JM FRANCE

Depuis 70 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, luttent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées.

Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

## **MISSION**

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité.

## **OBJECTIF**

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde) pour les aider à grandir en citoyens.

## **ACTIONS**

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux par an sur tout le territoire - principalement sur le temps scolaire - avec plus de 150 artistes professionnels engagés et un accompagnement pédagogique adapté.

## **RESEAU**

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 partenaires culturels et institutionnels associés (collectivités, ministères, scènes labellisées), en lien étroit avec les établissements scolaires, les écoles de musique, etc.

## **VALEURS**

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

## **HIER**

Les JM France – Jeunesses Musicales de France - naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire partager la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition de découverte musicale poursuivie jusqu'à ce jour.

## **LES JM INTERNATIONAL**

Avec près de cinquante pays, les JM France forment les Jeunesses Musicales *International*, la plus grande ONG en faveur de la musique et des jeunes, reconnue par l'UNESCO.



## **ELEVES AU CONCERT**

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte accompagnée des JM France : [www.jmfrance.org/enseignant](http://www.jmfrance.org/enseignant)