

musique et danse en Loire Atlantique Dossier pédagogique - Saison jeune public 2022-2023

Mangeur de lumière DOUCHA

Espace A Cappella, Besné Jeudi 2 février à 10h et 14h

Théâtre de l'Espace de Retz, Machecoul-Saint-Même Jeudi 13 avril à 14h15 Vendredi 14 avril à 14h15

<u>Contacts Musique et Danse</u>:

Barberine Blaise / Responsable Musique à l'école : bblaise@md44.asso.fr 02 51 84 39 03

Gaétane Russon / Suivi administratif écoles : grusson@md44.asso.fr 02 51 84 38 99

Mangeur de lumière Contes et chansons aquatiques

Vincent Rousselot est saxophoniste du groupe mais également marin l'autre moitié de l'année, à bord des navires de la Flotte Océanographique Française opérée par l'Ifremer. Il a récupéré des enregistrements d'hydrophones auprès de scientifiques avec qui il navigue : enregistrements de séismes, de craquements de glaciers, mais aussi de crissements d'araignées de mer ou encore de chants de baleines à bosse. Ces sons ont été intégrés et utilisés dans les compositions créatives et originales de ces multi-instrumentistes.

Cinq musiciens avec dix instruments mêlent donc des chansons à des contes musicaux, des histoires aux danses d'un bestiaire aquatique, images miroir de l'âme et ballet hypnotique. C'est un voyage sous-marin aux limites du réel et de l'imaginaire qu'ils nous proposent. On y entendra un dialogue entre un violoncelle et un beluga, une scie musicale et un iceberg, ou encore une clarinette et une baleine bleue.

La musique de DOUCHA fusionne avec le jazz, la chanson nous emmenant vers des contrées étranges. Le groupe nous invite ici à un voyage musical, fantastique et aquatique dans les profondeurs sous-marines qui sera suivi d'une courte médiation scientifique.

Teaser https://youtu.be/WIfSC5X0fKY

Séances scolaires : Jeudi 13 avril 2023 à 14h15 Vendredi 14 avril à 14h15

Machecoul-Saint-Même, Théâtre de l'Espace de Retz

Rencontre préparatoire pour les enseignants : Mercredi 1er février de 17h30 à 19h

Théâtre de l'Espace de Retz à Machecoul-Saint-Même.

Durée **50 mn** Cycle **3**

Les interprètes de ce spectacle :

Joëlle Nassiet : clarinette, orgue marin. Elle est la fondatrice du groupe Doucha.

Elle est virtuose en musique classique et maîtrise également le répertoire klezmer dont elle aime le dynamisme et l'expressivité. Elle a d'ailleurs joué aux côtés de David Krakauer. Elle a développé sur scène des modes de jeux mêlant sa culture classique aux *Musiques du Monde*.

Premier prix du Conservatoire de Paris et professeur au Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de Saint-Nazaire, elle trouve un équilibre entre une vie musicale créative et son travail de pédagogue.

Lucille Pichereau : chant, accordéon, scie musicale. Musicienne née. Artiste et pédagogue.

Cette multi-instrumentiste autodidacte est née dans une famille de musiciens amateurs. Elle joue aussi du steel drum, de la guitare ou du piano.

Musicienne en milieu scolaire de formation, elle foule autant la scène que les crèches, les salles de classe et les écoles de musique.

Vincent Rousselot: saxophone, textes, voix et auteur des textes du spectacle.

Commandant sur les navires océanographiques. Apnéiste. Sa formation musicale s'est faite au gré des rencontres et des voyages.

Il se produit et compose avec de nombreux groupes.

Xavier Normand : contrebasse, violoncelle, machines.

Musicien professionnel depuis 25 ans.

Premier prix de Conservatoire de Nantes.

Il s'est illustré sur de nombreuses scènes et aux côtés d'artistes nationaux.

Julien Ouvrard : batterie, percussions. Né dans une famille de musiciens de jazz, il

apprend très tôt la batterie et rentre au Conservatoire de Nantes où il apprend également la composition, l'orchestration et l'écriture classique. Il remporte le tremplin jazz de la Défense en 2017.

Les autres artistes et techniciens ayant travaillé à la création de ce projet :

Création lumière : Stéphane Bazoge **Régie son et machines** : Ulrik Palud

Créations graphiques : Morgane Isilt-Haulot

Animation vidéo des illustrations : Nicolas Touzalin

Regards extérieurs: Pierre Desvigne et Jean-Louis Cousseau

L'origine du projet et la collecte des sons marins

Les musiciens présentent un détournement poétique et musical des enregistrements des fonds marins récupérés auprès des scientifiques et des laboratoires en bioacoustique. Ils utilisent ces sons comme notes et accords se mêlant aux instruments, ainsi qu'aux voix parlées et chantées racontant le fond de l'océan.

Vincent Rousselot, notre capitaine Némo des mots - saxophoniste et plume du projet - mène une double vie : il est musicien lorsqu'il est à terre et travaille sur les navires de la Flotte Océanographique Française (F.O.F.) le reste de l'année. Il œuvre avec les scientifiques de l'IFREMER, du CNRS, de l'IRD aux quatre coins des océans.

Présentation du projet par Vincent :

https://youtu.be/d1zng9gGaFU

Pour ce projet, les musiciens se sont associés au laboratoire Géoscience Océan et au programme OHA-SIS-BIO déployant des hydrophones dans l'océan Indien pour le CNRS. Ils collaborent avec l'ASTI (Acoustique Sous-marine et Traitement de l'Information) gérée par IFREMER, l'ONG GLOBICE dédiée à la science et à la conservation des cétacés à la Réunion, ainsi que l'Institut de recherche en bioacoustique CHORUS.

Pour aller plus loin dans le domaine scientifique : Fiches pédagogiques scientifiques :

http://www.monoceanetmoi.com/web/index.php/fr/themes/acidification-des-oceans/105-fr/ressources/activites/187-fiches-pedagogiques

Aller découvrir le site de l'illustratrice :

https://morgane-isilt-haulot.odexpo.com/

On y retrouve des illustrations qui ont servi pour la discographie de Doucha.

La musique de *Mangeur de lumière* est portée par **cinq musiciens et dix instruments**, qui mêlent des chansons à des contes musicaux, des histoires aux danses d'un bestiaire aquatique, images miroir de l'âme et ballet hypnotique. C'est un voyage sous-marin aux limites du réel et de l'imaginaire qu'ils nous proposent. On y entendra un dialogue entre un violoncelle et un beluga, une scie musicale et un iceberg, ou encore une clarinette et une baleine bleue.

La clarinette, le violoncelle, l'accordéon chromatique, les percussions, la scie musicale épousent les sons des abysses et leur étrange bestiaire. La musique fusionne avec le jazz, la chanson et les sons des fonds marins, grâce notamment à la rayonnante Lucille Pichereau et les récits captivants de Vincent Rousselot.

Vidéo: https://youtu.be/ydg7dgxb4Ho

Violoncelle • • Iceberg

Scie musicale • • Baleine bleue

Clarinette • • Beluga

Les instruments

La scie musicale (ou lame sonore)

C'est un instrument idiophone, apparu dans plusieurs régions du monde au début du xxe siècle et utilisé dans les skiffs-jazz-bands américains, au music-hall, dans la musique de salon, au cirque, dans les musiques de film.

Il s'agit d'une scie à main (égoïne), ou un dérivé, dont on serre la poignée entre les jambes et tient l'extrémité d'une main. Le son est produit par le frottement d'un archet sur la tranche de la feuille de métal, et les modulations en courbant la lame.

Elle produit un son peu chargé en harmoniques, proche du timbre de la flûte, dont les notes s'enchaînent en glissendi continus, et rend un caractère nostalgique ou comique, voire fantomatique, indicible, solitaire.

Vidéo: https://youtu.be/vn7VBEueBCU

La clarinette

La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois. Il existe plusieurs types de clarinettes dont les deux plus courants sont la clarinette en sib et la clarinette basse.

La clarinette est l'instrument à vent qui possède la plus grande tessiture, c'est-àdire que son registre s'étend du grave vers l'aigu (en tout 45 notes). Elle est constituée d'un bec, d'une anche, du corps de l'instrument et du pavillon d'où le son sort. C'est un instrument transpositeur, c'est-à-dire que la note que l'on joue, par exemple un do, correspond en réalité quand on l'écoute, à un si bémol.

Vidéo: https://youtu.be/XF_F8oFskPs (David Krakauer)

L'accordéon chromatique

L'accordéon chromatique est un instrument à vent qui fonctionne par l'actionnement d'un soufflet. Contrairement à l'accordéon diatonique (système bi-sonore), une touche produit la même note en tirant ou en poussant le soufflet (système uni-sonore). Il est joué aussi bien dans les groupes de musique traditionnels (balkaniques etc.), que par ceux de musique classique et contemporaine, et dans le jazz. L'accordéon chromatique apparaît dans l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2009.

Vidéo: https://youtu.be/-YUqTyFzo8k

Dans cet extrait, Régis Huiban joue sur un accrodéon avec des boutons à la mélodie. On voit Lucille dans le spectacle, qui a un instrument avec des « touches piano ».

L'orgue marin

Écoute : https://youtu.be/LBhk5KFwLVc > fonctionne grâce au ressac de la mer.

Quand une vague percute la digue, elle pénètre dans des tuyaux, en chasse l'air et produit ainsi des sons très harmonieux. L'intensité du son dépend forcément de la force du ressac. Quant à la mélodie, elle est parfaitement aléatoire.

Celui utilisé dans ce spectacle récupère les sons qui ont été enregistrés dans les fonds marins, et les transforme en notes, qui sont alors intégrées à celles jouées en direct par les musiciens.

Le saxophone

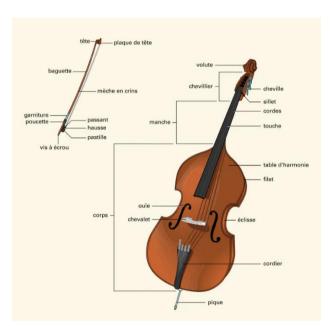
Le saxophone est un instrument de musique à vent, appartenant à la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à Paris le 21 mars 1846. Il ne doit pas être confondu avec le saxhorn, de la famille des cuivres, mis au point, lui aussi, par Adolphe Sax.

Quelle est la particularité du saxophone ?

Sa particularité est qu'il se joue avec un bec (généralement en métal ou en ébonite) et une anche simple, contrairement aux instruments en laiton de la famille des cuivres. Il se forme d'un tube à perce conique et d'un clétage de type Boehm, qu'Adolphe Sax a amélioré.

Vidéo: https://youtu.be/cYwp-GS7d-M Géraldine Laurent, jazzwoman

La contrebasse

La contrebasse est l'instrument le plus imposant et le plus grave de la famille des « cordes frottées ».

Famille à laquelle appartiennent également le violoncelle, l'alto et le violon.

À la différence d'eux, dont les quatre cordes sont accordées en quintes, la contrebasse est accordée en quartes.

Sa corde la plus grave (la plus épaisse) est accordée en mi, puis la seconde en la, la troisième en ré et la plus aigüe (la plus fine) en sol.

Vidéo: https://youtu.be/LNEpXHKO7Ws Avishai Cohen

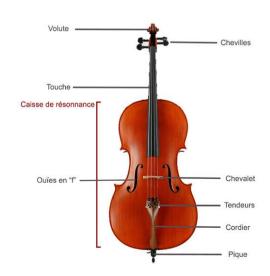
Le violoncelle

Tout comme son petit frère le violon, le violoncelle fait partie de la grande famille des « instruments à cordes frottées ».

Cette famille compte également l'alto et la contrebasse, pour les plus connus.

Vidéo: https://youtu.be/m5BFOLoHgyM (lied de Mendelssohn) Vidéo: https://youtu.be/83wY legKqU (suite de Bach par

Rostropovich)

La batterie

La batterie a été "inventée" au début du 20e siècle par les premiers musiciens de jazz qui ont assemblé divers instruments qui existaient déjà séparément. A l'origine : une grosse caisse, une caisse claire et une cymbale. La grosse caisse est frappée par un 'marteau' actionné par une pédale au pied droit.

vidéo: https://youtu.be/y15 F0ftT3Q (Jordan Cannatra)

Une batterie est un instrument de musique qui, la plupart du temps, est utilisé comme base rythmique (en conjonction avec la guitare basse, on parle de section rythmique). Elle peut être jouée pour tous types de musiques, du jazz au heavy métal en passant par la soul, les musiques funky, le disco...

Nota bene : Le terme de « batterie » peut aussi désigner un groupe constitué de plusieurs musiciens jouant de ces instruments, notamment dans les ensembles dit « orchestres de batteriefanfare ».

Les machines

Ce termes rencontré fréquemment dans le champ des musiques actuelles et du spectacle vivant, est un ensemble de matériels électroniques permettant de créer des effets ou des sons, qui viennent s'ajoutent à ceux émis en direct par les musiciens sur scène. On trouve entre autres les loopers :

 Un looper: En musique, une boucle (loop en anglais) est une séquence musicale pouvant être répétée indéfiniment. Cette technique a tout d'abord été utilisée dans le rap et les musiques électroniques, en mettant en boucle des « samples » ou « échantillonnages » en français, de musique existantes ou spécialement créées.

Vidéo: https://youtu.be/EkKryVQXXHY

Lorsque vous accompagnez un groupe d'enfants dans une salle de spectacle, vous jouez un rôle important. Il n'est pas toujours nécessaire de préparer les représentations, on peut laisser parfois les élèves se confronter directement à l'œuvre. Mais il est souvent motivant et productif d'aiguiser l'appétit et de créer un horizon d'attente!

AVANT : se préparer, imaginer, se mettre en appétit

Présenter la compagnie

Le nom du groupe, sa localisation, les différentes personnes qui composent ce groupe :

- Les musicien.ne.s, (les danseur.se.s, comédien.ne.s,...)
- Les techniciens (lumière et son)
- Les chargées de l'administration et production (logistique, contrats, ...)

S'interroger sur le titre :

Qu'est-ce qu'il vous évoque?

Faire des recherches sur la musique et poser quelques repères historiques

Utiliser l'iconographie et faire commenter les images des musicien.nes qui y figurent.

Le vocabulaire du spectacle vivant

S'amuser avec le vocabulaire spécifique.

Le lieu de la représentation

Présenter le théâtre qui accueille le spectacle : son nom, sa localisation.

Découvrir les métiers du théâtre

- **Directeur.rice de théâtre** : Il dirige le personnel du théâtre et veille au bon fonctionnement de la structure
- **Programmateur.trice**: responsable du choix des spectacles de la saison
- Adminsitrateur.trice: Responsable financier et administratif. I/elle gère les contrats, la paye
- **Responsable de la communication** : personne en charge de rendre visible et promouvoir les spectacles et les activités du théâtre par le biais de différents supports : plaquettes, site internet, affiches...
- Chargé.e d'accueil et de billetterie : Il/elle est le premier contact avec les publics ont quand ils veulent venir au théâtre. C'est la personne qui vend les billets et les abonnements.
- **Régisseur.euse** : Il/elle est responsable de la partie technique, aussi bien générale, lumière et son. Il/elle s'occupe de l'entretien des bâtiments et du matériel : projecteurs...

Tour d'horizon des métiers du spectacle vivant

- Le danseur transmet l'idée chorégraphique en engageant son identité corporelle.
- Le chorégraphe compose et met en scène une pièce chorégraphique ;
- Le **maître de danse** enseigne la danse, ses techniques et son répertoire. On emploie ce terme jusqu'au XIXe siècle ;
- Le choréologue scripte les partitions des pièces chorégraphiques pour en conserver une trace;
- La compagnie est un groupe d'artistes qui crée ou présente des œuvres ;
- Le scénographe imagine les différents éléments du décor de la pièce ;
- Le costumier imagine les costumes que les danseurs porteront sur scène ;
- Le créateur lumière imagine les différentes formes et séquences d'éclairage sur scène ;
- Le **spectateur** joue un rôle essentiel dont le seul impératif est d'être ouvert pour recevoir et distinguer les différents éléments constitutifs de la chorégraphie.

« Relie le nom du métier à sa fonction » (Adapter les métiers en fonction de l'âge des élèves)

Le danseur	?	imagine le décor de la pièce
Le chorégraphe	?	imagine l'éclairage sur scène
Le maître de danse	?	imagine les costumes
Le technicien	?	interprète les mouvements créés par le chorégraphe
La compagnie	?	compose et met en scène une pièce chorégraphique
Le scénographe	?	doit être ouvert pour recevoir un spectacle
Le costumier	?	S'occupe des branchements et de la console son pendant le spectacle
Le créateur lumière	?	est un ensemble d'artistes qui présente des œuvres
Le spectateur	?	enseigne la danse

Pendant le spectacle : Voir, écouter, se concentrer

La lumière s'éteint dans la salle, je suis attentif à ce qui se passe sur scène.

Créer un abécédaire / s'inspirer de quelques exemples

A comme applaudissements : pour dire bravo, pour dire merci

F comme fauteuil: profond et confortable, tu n'occuperas que le tien

H comme horaires : ne pas arriver en retard au théâtre, bien respecter les horaires

N comme noir: Luminosité nécessaire pour mettre en valeur les artistes et la lumière – ne pas en avoir peur

P comme pieds : On les garde sous son siège

R comme rire : bien entendu autorisé – choisissez bien votre moment ! R comme respect : Je ne me manifeste pas avant la fin du spectacle

T comme trac : soyez indulgent, il peut faire son apparition sur scène à tout moment

S comme silence : parfois nécessaire dans la salle

Donner des missions de spectateur

Pour favoriser l'attention et susciter la curiosité des futurs spectateurs on peut leur confier individuellement ou par groupes une mission personnalisée à remplir pendant la représentation : l'un s'intéressera aux décors, un autre aux éclairages, un autre aux costumes...

Après le spectacle : réagir, échanger, analyser, apprécier, critiquer

Faire un état des lieux de tous les éléments de la représentation afin de raviver la mémoire de chacun On tentera de nommer précisément et concrètement ce qui s'est passé sous nos yeux et nos oreilles de spectateurs puis on essaiera de classer nos observations par catégories :

- Le style de musique
- La composition : solo, duo, trio, quintet, grand groupe...
- Le décor
- Les tenues
- Le son le matériel (câbles, micro, ...)

Ecrire à chaud ses premières impressions

Chaque élève évoque un moment du spectacle qui a particulièrement retenu son attention, en décrivant ce qu'il a vu et ressenti.

Ecrire à un ami, quelqu'un de sa famille, une autre classe... une carte postale qui parle du spectacle. Le décrire, dire ce que l'on a aimé ou pas.

Faire un portrait chinois

Si le spectacle était une couleur, une odeur, une musique, une sensation...

Coordination / Production / Diffusion

Galatée Dietrich-Sainsaulieu

06 84 49 13 45 Secrétariat d'artistes – Association DOUCHA – Saint-Nazaire douchaklezmer@gmail.com

L'association DOUCHA, fondée à Saint-Nazaire en 2008, est une association loi 1901 ayant pour objet la création, la production et la diffusion de spectacles vivants, en local, en France et à l'international, dans des disciplines variées : concerts, musiques actuelles, traditionnelles, organisation d'actions culturelles et production de disques.

La ligne artistique directrice est le métissage des influences musicales et la valorisation de la parole contemporaine.

L'association DOUCHA est heureuse de porter le projet « Mangeur de lumière ».