DOSSIER PEDAGOGIQUE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

« Dans mon sac à sons »
d'Ello Papillon

Aller au spectacle est un moment privilégié pour les enfants, à la découverte d'un univers sonore et visuel.

Pour certains d'entre eux, ce sera la première occasion de voir une musicienne "en vrai", ailleurs qu'à la télé. (C'est pourquoi, il est préférable dans la disposition de la salle de concert de privilégier la proximité).

C'est une expérience qu'il est souhaitable de préparer pour que les enfants en profitent pleinement et en gardent un souvenir beau et constructif.

Ce dossier pédagogique, rédigé par l'artiste et la metteuse en scène, est destiné aux enseignants. Il propose des informations sur le spectacle, ainsi que quelques idées de pistes pédagogiques à développer et adapter en fonction des projets des enseignants ou de l'école.

Editorial

A partir du personnage mythique d'Echo, et de l'univers musical d'Ello Papillon, nous avons imaginez un spectacle poétique sur les sons.
Notre volonté n'a pas été de raconter l'histoire d'Echo, mais de faire intervenir le personnage auprès d'Ello dans sa quête. Il est question d'éveiller la curiosité sonore de façon ludique et poétique en laissant une grande place à l'imagination du jeune spectateur. L'univers du son ne pouvant pas être abordé de façon exhaustive, des ateliers pourront-être proposés en amont ou en aval du spectacle.
Elodie Bernigal et Jessica Nourisson

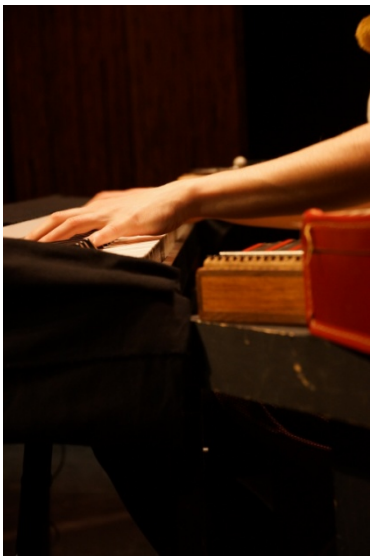
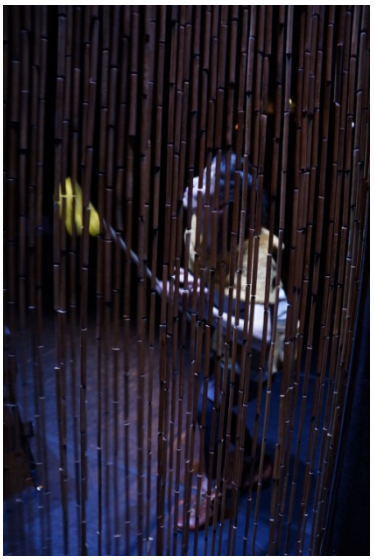
Présentation du spectacle

Aux sons du piano, de l'accordéon, de la guitare, de percussions diverses et de la voix, "Ello Papillon" nous offrent un spectacle poético-onirique, rythmique, authentique et "vivant " !
11 chansons autour des sons, racontent l'histoire de la cueilleuse de sons et de son étonnant laboratoire!

Ello habite une toute petite maison, isolée, à la pointe d'une gigantesque montagne qui baigne dans les nuages. Elle fuit les gaspilleurs de sons, toujours trop pressés !
Drôle de vie ! Tout est calme là haut, c'est le silence le plus total, et ça lui fout le cafard ! Du silence par paquets, partout, dans les coins et les recoins...
Ello part à la cueillette des sons. Elle en rapporte une multitude qu'elle garde bien au chaud pour les protéger et pour se rassurer !
"Mais est-ce la bonne voie ?" questionne la petite voix d'Echo...

Auteure/compositrice : **Elodie Bernigal alias Ello Papillon**
Mise en scène et complicité dans l'écriture de l'histoire : **Jessica Nourisson**
Avec : **Ello Papillon**
Scénographie : **Jipécé** (à confirmer)
Création lumière et son : **Rémi Base**

Public : à partir de 4 ans
Durée : 45min

Photos issues de la résidence de création au théâtre de Cluny, avril 2016

Quelques mots sur ma façon d'écrire

J'interprète depuis le plus jeune âge des reprises musicales. J'ai écrit des textes et des musiques dans différents groupes musicaux, pour divers projets artistiques, et parfois pédagogiques… Et puis sont nés l'envie et le besoin d'écrire mes propres compositions, mes textes et ma musique.
Vient alors tout naturellement, au fil des discussions et des rencontres l'idée d'un spectacle autour de cet univers qui est le mien.
Le style musical est orienté "chanson", teinté de couleur trad, irlandaise, de jazz...
Ces chansons sont une invitation à la rêverie et à la réflexion...
Elodie Bernigal

<u>Une histoire en chanson</u>

11 chansons originales d'Ello Papillon seront chantées lors du spectacle :

-Louis (Louis petit être bien enfoui dans le pavillon)
-Dans mon sac à sons (la cueilleuse de son)
-P'tits plaisirs (le plaisir de créer des mélodies, de mélanger les sons)
-Poum Pa Poum (le cœur de la lune bat et rassure)
-Mots copains, rimes copines (sur les rimes)
-Géant de joie (les bruits qui peuvent faire peur par erreur)
-Courts ou longs (focus sur quelques paramètres du son)
-Aya Hé (la chanson qui sauve !)
-La Pharma-sons (la pharmacie des sons)
-T'aime (les mots qui font du bien)
-Bruits rigolos (les bruits du corps)
-Six sons sots (les sons libérés, azimutés)

L'équipe artistique

L'artiste
-Elodie Bernigal "Ello Papillon" :

Elle est chanteuse multi-instrumentiste professionnelle depuis 2005. Membre du groupe "les Trapettistes", elle arpente de très nombreuses scènes lors des représentations de 3 spectacles : « La télé en panne », spectacle jeune public produit par les Jeunesses Musicales de France, autour des chansons de Pierre Perret. « Faisez du vélo » et « Prends Ta main dans Ma gueule », spectacles tous publics. Elle participe à l'écriture des chansons du spectacle jeune public. « C'est pas du Jeu ! » des « Petits Trapettistes ». Elle collabore à des projets musicaux avec des écoles, en tant qu'intervenante musicale, animatrice d'atelier spectacle, professeur de chant et batterie. Elle aime toucher à tous les styles musicaux (musique traditionnelle "Drôle de Trad", chanson française et jazz "Elo Jazz Quartet" "Médiévalse", musique du monde "Batucada Pulse"…) et ne perd jamais de vue la poésie du spectacle vivant. Elle est à l'origine du spectacle tout public et de l'album Ello Papillon (sorti en 2015).

La metteuse en scène
-Jessica Nourisson :

Comédienne professionnelle depuis 1998, elle débute au Petit Chêne Théâtre à Cluny avec plusieurs créations et s'essaie à la mise en scène avec des spectacles pour enfants et des interventions de rue tout en continuant à se former (formation de l'acteur, clown, commédia del arte...). En 2003, la création "17 rue Lampion" la ramène à son amour pour le masque, le personnage au centre de l'histoire. Depuis la création de personnages multiples est son terrain de jeu favori, aussi bien pour la rue que pour la scène, partir de personnages pour créer un espace, un monde. Elle a travaillé avec la Compagnie Lug, Théâtre sur La Comète, Bisphène et Bis...
Elle est le regard extérieur et la scénographe du spectacle tout public éponyme d'Ello Papillon.

Le scénographe :
-Jipécé (à confirmer) : « Après avoir vu l'œuvre de Jipécé, qu'elle soit poétique ou sculpturale, j'ai eu l impression de découvrir un monde post apocalyptique. Comme si l'artiste avait vécu sa propre fin du monde. Il bricole l'acier tordu avec la même énergie qu'il triture les mots afin de leur offrir une sorte de renaissance. Ses poèmes sont profonds comme la mer et ses sculptures semblent être des épaves qu'on a extirpé de l'eau dans le seul but d'évoquer un certain naufrage. Il nous propose ainsi, une sorte de résurrection qui nous parle sans nous faire la morale.

Jipécé, suggère, Jipécé se tait et laisse la place à la mouvance des images, Jipécé est comme son art, superbe, décadent, intime, effrayé et infiniment mystérieux. Et l'on sent qu'il n'a pas d'autre choix que de sublimer les ruines magnifiques, afin de nous dire le passé, le présent et le futur ne font qu'un et que la vie mérite qu'on la retienne en nous. » Texte Philippe SOHIER (metteur en scène théâtre)

Quelques pistes !

Avant la représentation

Qu'est ce que le son ?

Lister tous les sons qu'on entend (au moment où l'on écrit), les proches, les lointains
Classer les sons qui nous entourent : il y a plusieurs possibilités de classement !
-en fonction des émotions qu'ils procurent (ceux qui font peur, qui font rire...) (ceux qui sont agréables, ou au contraire désagréables)
-en fonction du lieu où ils sont émis (forêt, mer, campagne, cours d'école...), du moment de la journée (matin ou soir) ou de l'année (hiver, Noël...)
-un son peut également être une syllabe, un mot, une onomatopée, une note de musique…

Créer des sons

Produire des sons avec son corps sans utiliser sa voix
- Les enfants produisent individuellement le maximum de sons avec leur corps pendant 2 à 3 minutes (par exemple : faire le poisson, frapper dans les mains, souffler l'air par les narines, claquer des dents, ...). Ils ne doivent pas utiliser leur voix (ne pas crier, chuchoter, parler). Une fois le son produit, ils le décrivent et le qualifient (beaux, doux, fort, aigu, ...)
Puis en faisant vibrer les cordes vocales. L'enseignant demande aux enfants de placer leurs mains, d'abord sur leur cou et de produire plusieurs sons, puis de placer leurs mains sur le nez et de produire à nouveau des sons. Les enfants produisent individuellement des sons pendant 5 à 10 minutes.
Que ressent-on lorsqu' on place les mains sur les cordes vocales ? Et sur le nez ?
- Les enfants se rassemblent. Chaque enfant choisit un des sons qu'il a produit et en fait la démonstration. On peut proposer de une faire chaîne : le premier joueur fait un son qui l'amuse. Le second doit reproduire le son du premier, et ajouter un nouveau son. Et ainsi de suite, chaque joueur doit reproduire la chaîne des sons avant d'en ajouter un nouveau. Le premier qui fait une erreur en reprenant la chaîne a perdu ! Il recommence une nouvelle chaîne.

En physique : l'oreille, le son, les différents paramètres du son (longueur, intensité, timbre...)
Diverses expériences peuvent être intéressantes.

Après la représentation

La mythologie grecque, le mythe d'Echo, (+le mythe de Narcisse) peuvent être abordés.
L'Echo : un phénomène physique à expérimenter
Un peu de philosophie : les enfants peuvent raconter ce qu'ils ont ressenti, ou ce qu'Ello a ressenti.
-la peur, (Ello a peur des "gaspilleurs sons", elle a peur du silence et de la solitude, et de manquer de sons)
-la tristesse/la solitude (Ello est triste parce qu'elle est seule, isolée, et qu'elle n'est plus sûre de bien faire en accumulant tous ces sons)
-la joie (Ello adore cueillir et mélanger les sons)
-l'amusement

-la curiosité
- le partage
- la liberté
- la sobriété heureuse, la convoitise

Quelques jeux autour du son

Jeu du sac à sons

-cacher des objets sonores dans un sac, et faire deviner un objet par son bruit (pour les plus petits)
-si la classe possède une malle à percussions : faire deux groupes (de plus de 5 enfants) qui se tournent le dos, un enfant du groupe 1 possède le même instrument qu'un enfant du groupe 2. A tour de rôle quand l'un joue, l'autre doit reconnaitre son instrument et réagir avec son instrument.

Le « memory-son »

Il faut au moins quatre petites boîtes identiques opaques ou plus, avec leur couvercle, et de petits objets (graines de haricots, billes, pièces) en deux exemplaires. Placer deux objets identiques dans chaque petite boite. Refermer les couvercles et mélanger les boîtes. Secouer les boîtes et deviner quels objets elle renferme.

Créer un paysage sonore

Pour illustrer un tableau, ou un extrait de film avec des instruments de musique (bâton de pluie, tambour de mer, clave, tambourin...) ou avec des objets de la vie courante (papiers divers, bouteille grattées…)

Percussions corporelles

-proposer une cellule rythmique en frappant dans les mains et tout le monde la répète.
-utiliser d'autres parties de son corps pour cette même cellule
…

Reprendre certaines chansons du spectacle :

-Mots copains, rimes copines : proposer d'écrire d'autres couplets avec d'autres mots copains

Apprendre une des chansons

Les instruments utilisés à réécouter :

Accordéon, guitare, piano, kalimba, métallophone, percussions diverses (rouleau à tonnerre, bowl, shaker, caisse en bois, carillon, cloches, grelos...)
-retrouver les gestes (pour les plus petits)
-les classer par familles d'instruments.

Pour aller plus loin :

-Ello Papillon a sorti 2 albums

Références :

-« Osez la musique »Edith Martens et Vincent Van Sull
-« Education musicale à l'école élémentaire », d'Agnès Matthys
-« L'éveil musical à la maternelle » d'Agnès Matthys

-« Body Tap » Julia et Guillaume Saint James
-« Toumback » Stéphane Grosjean

Pour aller plus loin, Ello Papillon propose des interventions pédagogiques
-présentation d'instruments
-ateliers rythmes et voix