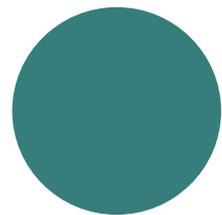

musique
et danse
en Loire
Atlantique

Un petit pas pour l'Homme ? Cie À Demi-Mot / Laurent Carudel Dossier pédagogique saison jeune public 2022-2023

Salle Mil'Lieux, La Grigonnais
Vendredi 25 novembre 2022 à 10h et 14h

Contacts Musique et Danse :

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

Un petit pas pour l'homme ?

Cie À Demi-Mot – Laurent Carudel

Après les deux années mémorables que tous les humains de la planète viennent de vivre, la compagnie À Demi-Mot nous propose de nous reconnecter entre nous et avec la nature. Ces artistes aguerris à l'art du récit moderne, mêlent chant et musique ancienne. Au fil du parcours initiatique des personnages, *Un petit pas pour l'homme ?* amène les jeunes spectateurs à se poser des questions sous un angle inattendu.

L'adaptation du conte populaire « la montagne aux trois questions » sert ainsi de chemin, pour évoquer ce monde qui bascule.

Interprètes

Laurent Carudel : Écriture et récit, chant, guitare, percussion, looper

Bruno Le Levreur : Chant (contre-ténor), percussion, jeu

Julie Dessaint : Viole de gambe, chant, percussion, jeu

Idée originale, écriture et scénographie : Laurent Carudel

Répertoire : baroque et compositions originales

Création Lumière : Christophe Naillet

Accompagnement technique : Yannick Besson

Regards extérieurs : Pierre Desvigne et Jean-Louis Cousseau

L'équipe

photo©Paul-Pascal

D'abord musicien professionnel pendant une dizaine d'années, **Laurent Carudel** est conteur depuis 15 ans maintenant et sillonne un peu plus que l'Hexagone avec ses spectacles (Cactus, La Rue Sans Tambour, La marche des épouvantails...).

La scène est son chemin de vie, la création, une manière de résister au brouhaha mécanique du siècle. Il aime mélanger ses mots à la musique, ça fait partie de son ADN, c'est sa marque de fabrique.

À la fois directeur artistique de la Cie À Demi-Mot, et « regard extérieur » sur certaines créations, Laurent Carudel est aussi initiateur et co-directeur de la journée professionnelle du conte à Nantes depuis 10 ans, ainsi qu'artiste associé au showcase « Contes en scène ».

Depuis maintenant 20 ans, **Bruno Le Levreur** chante Josquin, Monteverdi, Bach, Handel, Pergolèse, Dowland, Purcell, Vivaldi... sous la direction de chefs reconnus tels que William Christie (Les Arts Florissants), Laurence Equilbey (Accentus) ou encore Vincent Dumestre (Le Poème Harmonique) avec qui il fait le tour du monde.

Son propre ensemble CARA SPOSA voit le jour en 2013. Entouré à la viole de gambe par Julie Dessaint et au théorbe par Pierre Rinderknecht, Bruno propose des programmes religieux ou profanes comme par exemple « Remember » ou encore « Le Coeur des Femmes ».

Parallèlement à ses concerts « traditionnels », il passe beaucoup de temps auprès des enfants de tous âges pour leur faire « goûter » une petite cuillère de musique baroque...

©Juliette-Le-Maoult

Diplômée des CRR de Paris, La Courneuve et Nantes, **Julie Dessaint** a étudié la guitare puis la viole de gambe auprès de Michel Grizard, Emmanuel Balssa, Marion Middenway, Daniel Cuiller, Ariane Maurette, Jean Tubéry, Sébastien Marq, Marianne Muller.

Elle se produit régulièrement en France et à l'étranger en tant que soliste ou continuiste avec la Compagnie La Tempête (S.P. Bestion), L'ensemble Correspondances (S. Daucé), Le Poème Harmonique (V. Dumestre), L'Escadron Volant de la Reine, L'ensemble Marguerite Louise (G. Jarry), Cara Sposa (B. Le Levreur), L'ensemble Leviathan (L. Tessier), La Simphonie du Marais (H. Reyne), dans les festivals tels que « La Chaise-Dieu », « Ambronay », « Sinfonia en Périgord », « L'Abbaye de Sylvanes », « Saint Michel en Thiérache », « Festival Baroque de Pontoise », « La Folle Journée de Nantes », « Jean de La Fontaine », « Musique Baroque à la Chabotterie ».

En 2008, Julie s'associe à Simon-Pierre Bestion pour fonder l'ensemble « Europa Barocca » qui s'est depuis uni au chœur « Luce Del Canto » pour former la compagnie « La Tempête ».

MUSIQUES / ARRANGEMENTS TRAVAILLÉS

- Lucy / composition de Laurent Carudel / **cajon, viole & 3 voix**
- Arctique, pas antarctique / composition de Laurent Carudel / **3 voix**
- Rap polaire / composition de Laurent Carudel / **cajon, viole & 3 voix**
- L'Amazonie / composition de Laurent Carudel / **guitare folk, viole & 3 voix**
- La rencontre / composition de Laurent Carudel / **guitare folk, viole & 2 voix**

- Ay Linda Amiga / Anonyme espagnol XVIe / **Polyphonie à 3 voix**
- Imperaritz de la ciutat joyosa / Extrait du livre Vermeil de monserrat XIIIe-XIVe / **3 voix & percus**
- Eja Mater / Vivaldi - extrait du Stabat Mater (1678-174) / **Chant et viole de gambe**
- Oblivion suave / Monteverdi (1567-1643) / **Chant et viole de gambe**
- Passacaille en G / Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) / **Viole de gambe et guitare octaver**

Les instruments

VIOLE DE GAMBE

La viole de gambe (qui veut dire la « viole de jambe ») est un instrument de musique à cordes et à **frettes joué à l'aide d'un archet**. La basse de viole est tenue entre les jambes, d'où son nom, et l'archet est également tenu de façon différente.

Famille d'instruments à archet, qui ont dominé la vie musicale européenne dès le XVème siècle, la famille des violes se distingue de celle des violons principalement par **le nombre des cordes (six et non quatre, en boyau)**, la présence de frettes qui divisent la touche comme sur le luth ou la guitare, la tenue de l'instrument sur ou entre les genoux, d'où le nom de « viola da gamba », et la tenue de l'archet, qui permet de modifier la tension des crins.

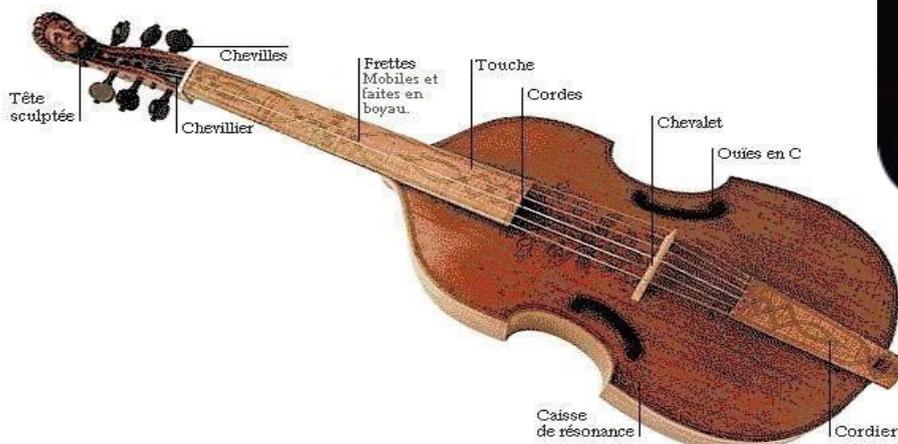
Il est important de noter que, contrairement à une idée communément répandue, les deux familles n'ont aucune relation entre elles : **la viole de gambe n'est pas l'ancêtre du violon**.

La viole de gambe existe en différentes tailles, à l'image des différentes **voix humaines**. On les nomme :

- Dessus de viole
- Viole de gambe alto
- Viole de gambe ténor
- Basse de viole
- Grande basse de viole
- Contre basse de viole

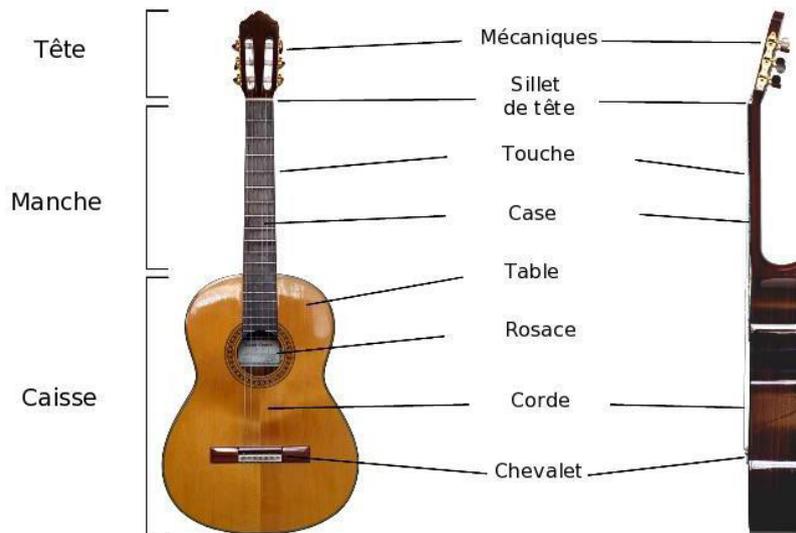
En plus de cette série, une viole plus petite fut ajoutée en France au 18ème siècle,

- le par-dessus de viole

LA GUITARE

La guitare est un instrument à cordes pincées. Les cordes sont disposées parallèlement à la table d'harmonie et au manche, généralement coupé de frettes, sur lesquelles on appuie les cordes, d'une main, pour produire des notes différentes.

LE CAJON

Le cajón ou cajon est un instrument de musique de la famille des percussions. Il a été inventé au Pérou au XVIIIe siècle. Par rapport au cajón traditionnel, le cajón actuel possède généralement un élément de plus, le timbre, qui rend le son proche de celui d'une caisse claire de batterie.

La voix

CONTRE-TÉNOR

La voix de contre-ténor suscite bien des questions, car cette **voix d'homme aiguë** semble si surnaturelle et indéfinissable. Ce registre de voix est **typique** de la musique baroque.

Normalement, lorsque l'on parle ou que l'on chante, on se sert de ce que l'on appelle la voix naturelle de poitrine. Un contre-ténor utilise principalement sa **voix de fausset ou voix de tête**. Ce registre de tête est habituellement utilisé par la femme et l'enfant pour parler et chanter.

L'irruption des contre-ténors dans le monde musical n'est pas très bien connue mais il apparaît certain que l'Eglise y joua un rôle crucial. Appliquant le célèbre principe de Saint Paul dans la Première Epître aux Corinthiens ordonnant que « mulieres in ecclesiis taceant (que les femmes, dans les églises, se taisent), l'Eglise catholique privilégia très tôt l'utilisation de castrats pour les parties de soprano et de contre-ténors pour les parties d'alto.

La technique du chant est très complexe et sa maîtrise demande beaucoup de pratique. Lorsque l'on chante, ce ne sont pas seulement les cordes vocales qui se mettent en action, mais véritablement tout le corps.

Comment fonctionne la voix ?

Lorsque l'on parle ou que l'on chante, **les cordes vocales** (replis musculaires jumeaux situés de part et d'autre du larynx) s'écartent et se rapprochent jusqu'à se toucher sous l'effet d'une ondulation créée par l'air qui s'échappe des poumons et passe entre-elles. Pour prendre une image, c'est en quelque sorte le même phénomène que lorsque l'on gonfle un ballon de baudruche et que l'on tient ses bords serrés suffisamment pour que l'air s'échappant crée un son.

Les ondulations des cordes vocales sont à l'origine des sons dont la hauteur est déterminée par un ajustement et un étirement particulier des cordes (**plus elles sont étirées, plus le son est aigu**). Comme pour le ballon, on tire sur les bords pour affiner et allonger l'ouverture et moduler la hauteur du son émit.

	Homme	Femme
Aigu	Ténor	Soprano
Moyen	Baryton	Mezzo-soprano
Grave	Basse	Alto (ou contre-ténor)

Pistes pédagogiques

LA CONQUÊTE ET LE DRAPEAU

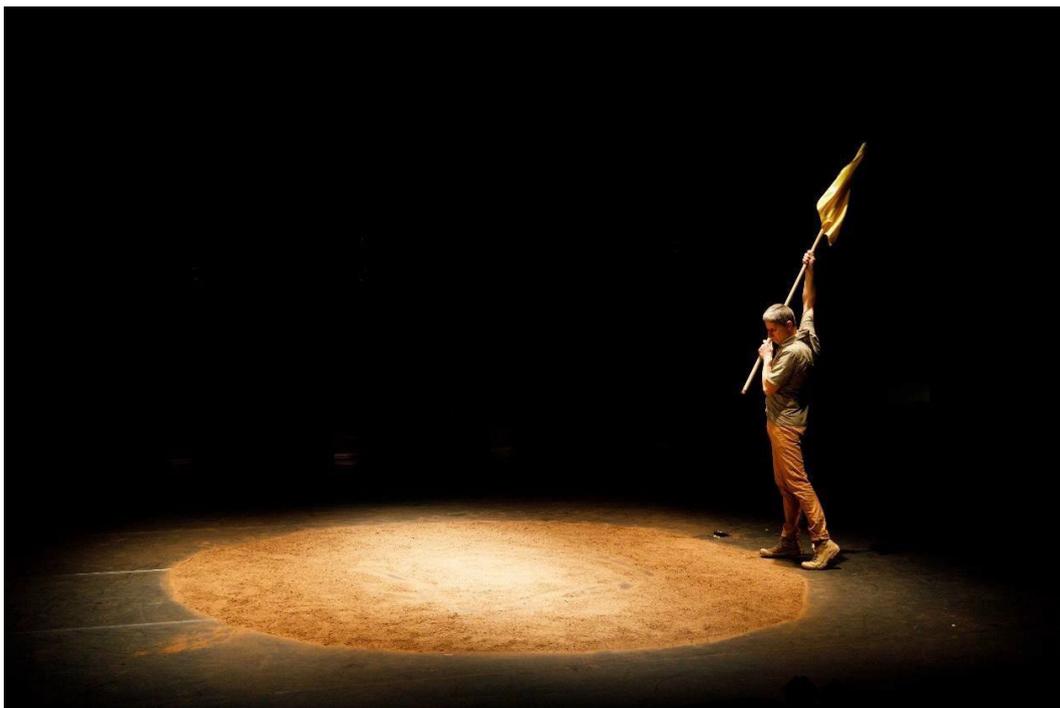
L'impact de la conquête de l'Homme sur la Nature, la symbolique du drapeau évoqués dans le spectacle peuvent être réinvestis en classe, afin d'amener l'enfant à réfléchir sur la notion d'occupation de l'espace de façon globale et plus précisément de son environnement, de son territoire, ainsi que le sentiment de propriété de ces différents espaces.

Aussi on pourra amener l'élève à :

- S'interroger sur les différents espaces qui composent son quotidien (ou autre), dans lesquels il évolue ?
 - . L'école
 - . Son domicile
 - . L'espace public

mais aussi

- . Le sommet des montagnes
 - . Sur la Lune
-
- Se demander « quel espace est à moi », « quel espace est à nous » ?
 - Qu'est-ce qu'un bien commun ?
 - S'interroger sur ce que signifie la notion de propriété ? D'appartenance ?

Le spectacle invite aussi le/la spectat.eur.rice à **prendre du recul quant à la planète** sur laquelle on habite. Ce n'est pas si simple. On peut **aborder la question** avec les enfants **par bien des entrées, par exemple celle de l'Histoire** :

- Construire une fresque avec des repères temporels, depuis la Préhistoire ou autre période ;
- S'entraîner à placer les personnages historiques les uns par rapport aux autres, de façon chronologique.

Et pourquoi pas aussi, par celle de la philosophie. Le propre de la philosophie consistant à considérer que toute pensée – et in fine toute parole – compte pour comprendre le réel. Ainsi, les questionnements, les doutes, les émotions des enfants sont autant de manifestations de cette recherche de compréhension de la réalité qui les entoure.

Voici quelques liens :

http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_debat-philo-primaire.pdf

<https://www.reseau-canope.fr/notice/dialogue-a-visee-philosophique-avec-les-enfants.html>

<https://philogalichet.fr/philosopher-en-classe-ou-en-famille/>

<https://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2016/02/Les-enfants-sont-philosophes.pdf>

Les enjeux environnementaux

Que dire que l'on ne sache déjà quant à l'état de notre planète.

Proposer des activités dans différentes disciplines autour de ce sujet :

- Aller dans la nature à la rencontre des arbres pour : les décrire, les nommer, les dessiner ;
- Aller dans la nature à la rencontre des oiseaux : les écouter, les enregistrer, les dessiner ;
- Aller découvrir les ruisseaux et autre patrimoine environnemental local ;
- Créer un jeu consistant à associer les cultures de fruits et légumes à leur(s) région(s) de production ;
- Si l'école en dispose, faire un travail dans le potager : planter des semis, observer les insectes, discerner la spécificité de chaque saison en s'appuyant sur les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, le dessin, ...

L'école du spectateur

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, danseu.r.se.s, comédien.ne.s
- Les techniciens (lumière et son)
- Les chargées de l'administration (logistique de tournée, 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
- **Programmateu.trice** : responsable du choix des spectacles de la saison
- **Administrateu.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 choréologue	☺	☺ 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	☺	☺ note les chorégraphies
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...

Contact artistique et technique

Direction artistique

Laurent CARUDEL

Auteur-conteur-musicien

06 64 13 54 07

laurent.carudel@gmail.com

www.laurent-carudel.fr

Contact Production / Diffusion

Agathe CARUDEL

Chargée de production

©Pascal Le Saux

06 98 96 26 38

Compagnie A Demi-mot

22, rue de la Basse Lande – 44400 Rezé

N° SIRET : 480 454 354 000 30 Code APE/Naf : 9001Z

Licence N° 2-1051989

ademimot44@gmail.com

<http://ademimot44.wix.com/ademimot>

