

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Élémentaire

JM
FRANCE
International

Les Aventures de Pinocchio

SIRET : 775 662 166 00088 – Licences n°2-1051412 et 3-1051414 – Illustration © Marta Orzel

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.4-6

Interview : quelques secrets de création P.7

OUVERTURE SUR LE MONDE

Explorer le contexte historique, géographique, scientifique ou artistique P.8-10

MUSIQUE !

Des œuvres et des instruments P.11

EN CHANTANT (selon les créations)

Apprendre un chant P.12-14

ATELIERS ARTISTIQUES

Créer à partir des contenus P.15-16

CARTE-MEMOIRE

Se souvenir du spectacle P.17

OUTILS DE MEDIATION

Trouver des ressources en ligne

Illustrer l'aventure avec des affiches et des billets P.18

JM FRANCE

P.19

A L'AFFICHE

Genre : musique classique

Les Aventures de Pinocchio

Conte musical à cordes et à cris

-
Entourée d'un trio à cordes de haute volée, Kate Combault nous entraîne sur la trace de Pinocchio, l'enfant terrible né en 1881 sous la plume de Carlo Collodi. C'est une ambiance de fête foraine qu'a choisie le jeune dramaturge Edouard Signolet pour faire revivre les (més)aventures du petit pantin indocile, entraîné dans une spirale à la fois cruelle et joyeuse, peuplée d'êtres magiques et maléfiques...

Ce spectacle est le quatrième volet de la grande série sur la littérature enfantine initiée par Arnaud Lehmann et les JM France. Après Graziane Finzi, Pierre Charvet et Olivier Kaspar, c'est à Laurent Petitgirard, grand compositeur de musique symphonique, notamment pour le cinéma, qu'ils ont confié le soin d'« orchestrer » une bande originale vivante et haute en couleur, faisant dialoguer ses propres compositions avec des grandes pages du répertoire, de Mozart à Brecht. Jusqu'à la délicieuse *Chanson de la Fée* à fredonner tous en chœur !

Coproduction AMDC / JM France - Avec le soutien de la Sacem, en partenariat avec le centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi

Année de création : 2015

Adaptation du texte et mise en scène : Édouard Signolet – **conception lumières :** Édouard Signolet et Reza Valant – **Costumes :** Edouard Signolet et Laurianne Scimemi

Sur une idée originale d'Arnaud Lehmann

Musique : Laurent Petitgirard et extraits de Rimski-Korsakov, Mozart, Tchaïkovski, Moussorgski, Sibelius, Brecht, Weill...

Public | A partir de 6 ans / Séances scolaires : du CP au CM2

Durée | 50 mn

BIOGRAPHIES

Le parcours professionnel des artistes

-

Kate Combault, chant et récit

Arnaud Lehmann, violon

Éric Fonteny ou Nadia Cauvin, violoncelle

Aline Bartissol ou Claire Pigeot, piano

Laurent Petitgirard, composition

Edouard Signolet, mise en scène

Kate Combault

Soprano, Kate Combault est née aux États-Unis. Elle commence ses études de chant à New York avant de venir en France, où elle obtient un 1er prix de chant lyrique au conservatoire de Boulogne-Billancourt. Elle est aussi à l'aise dans le répertoire lyrique que dans la comédie musicale. Elle joue dans *Didon & Enée* de Haendel, *La Flûte enchantée* de Mozart, ainsi que dans *Into the Woods* et *Sunday in the Park* au Théâtre du Châtelet. Sa récente interprétation de Jenny-des-Lupanars dans *l'Opéra de Quat'sous* a reçu une critique enthousiaste de la presse : « [...] sa technique de chant et son aisance font de chacune de ses apparitions un régal. » Ses projets pour 2014-2015 comprennent la création de l'opéra manipulateur *Sorcières*, mêlant la voix lyrique à une musique électro-acoustique. Kate participe également à *Candide* de Bernstein dans le cadre du Chœur des Collèges, en partenariat avec l'Éducation Nationale et le Conseil Régional des Hauts de Seine.

www.katecombault.com

Arnaud Lehmann

Après des études musicales au CNSM de Paris, de Lyon, et au Banff Centre au Canada, Arnaud Lehmann, très intéressé par la pédagogie, enseigne le violon dans différents conservatoires de région, comme Montpellier, Nancy, Versailles et Montreuil. Passionné par les possibilités qu'offre son instrument, il s'engage dans le monde du théâtre et réalise la musique de scène de *l'École des Femmes* à la Comédie Française. Il crée un cycle de spectacles jeune public pour les JM France : *La Petite Sirène*, *Aladin*, *La Belle et la Bête* et enfin *Les aventures de Pinocchio*. Membre de l'orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, il est régulièrement invité à se produire avec l'Orchestre de Paris. Il a eu ainsi l'occasion de participer à de nombreux festivals et de jouer au Japon, à Bilbao, en Italie, en Allemagne... La musique de chambre tient une place toute particulière dans son cœur puisque, pendant sept ans, il dirige le Festival des Nuits Musicales de Catalogne à Perpignan.

www.arnaudlehmann.com

Aline Bartissol

Elle grandit au cœur d'une famille de musiciens et explore dès son plus jeune âge le répertoire de la musique de chambre, développant un goût pour l'écoute et le partage. Jeune élève du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle acquiert une musicalité et une virtuosité qui lui valent de nombreux premiers prix et l'amènent à se produire dans bien des festivals.

Sa curiosité naturelle la conduit vers des productions associant danse, musique, poésie ou théâtre. Passionnée de pédagogie, elle collabore aux créations de Michel Zbar, Roland Creuze et Guy Reibel qui ont pour but d'éveiller le jeune public au langage musical. Les pianistes Jean-Claude Pennetier, Maria-Joao Pirès, Leon

Fleisher l'ont qualifiée d'artiste aussi sensible qu'exigeante, dont le jeu est empreint d'une sincère émotion et d'une vraie intériorité.

www.alinebartissol.com

Claire Pigeot

Claire Pigeot commence la musique par de brillantes études de piano et obtient cinq 1er prix dont ceux du CRR de Paris et du CNSM de Lyon.

A partir de 1995 elle accompagne de nombreux chanteurs pour des festivals et concours et devient accompagnatrice des classes de chant et de direction de chœur au CRD de Bourges puis au CNSM de Lyon.

Sa passion pour la voix l'amène à entreprendre des études vocales. Aujourd'hui, elle est autant chanteuse lyrique que pianiste, ouverte à toutes les expériences artistiques, passionnée de création contemporaine et de théâtre

musical.

Éric Fonteny

Il commence le violoncelle à l'âge de huit ans avec son père au conservatoire de Sarcelles. Il obtient une médaille d'or à l'unanimité dans la classe d'Erwan Fauré au Conservatoire National de Région d'Aubervilliers. Sa carrière professionnelle débute en 1982 dans l'Orchestre National de France. En 1985, il entre dans l'orchestre à cordes de la Garde Républicaine. Parallèlement, il mène une carrière de chambriste avec différents ensembles comme Erwartung et Aplanos. Il consacre une part importante de ses activités à l'enseignement. Il est nommé depuis 2008 violoncelle solo à l'orchestre de la Garde Républicaine

Nadia Cauvin

Nadia Cauvin est d'abord professeur de violoncelle au conservatoire de Bourges. Elle y développe une intense activité de musique de chambre, et passe commande d'œuvres contemporaines spécialement écrites pour des ensembles de jeunes enfants. 1er prix du Conservatoire National Supérieur de Musique, elle travaille par la suite avec l'Orchestre de Chambre Jean-François Paillard et l'Orchestre National de France, avant de se consacrer entièrement à l'enseignement. Actuellement professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nancy, elle s'occupe également de la formation pédagogique au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.

Laurent Petitgirard

Né en 1950, Laurent Petitgirard a étudié le piano avec Serge Petitgirard et la composition avec Alain Kremski.

Musicien éclectique, sa carrière de compositeur de musique symphonique (plus d'une vingtaine d'œuvres dont deux opéras) et de musiques de films (160 partitions) se double d'une activité de chef d'orchestre invité dans le monde entier (Orchestre de l'Opéra National de Paris, Orchestre National de France, Berliner Symphoniker, Orchestres de la Tonhalle, de la Fenice, de la BBC, Utah Symphonic Orchestra, Seoul Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande, Moscow State Orchestra, Orchestre National de

Chine...). Laurent Petitgirard a reçu le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2000 et le Prix Musique 2001 de la SACD.

Il est membre de l'Académie des Beaux-Arts où il siège depuis 2000 et préside le conseil d'administration de la Sacem

www.petitgirard.com

Edouard Signolet

Edouard Signolet s'initie aux lettres modernes puis au théâtre, en tant que comédien au Conservatoire à Rayonnement Régional de Poitiers, et en mise en scène et dramaturgie à l'université de Paris X Nanterre.

En tant que metteur en scène, il crée différentes pièces de l'auteure Sofia Freden et collabore avec le Studio Théâtre de la Comédie Française. En 2014, il est artiste associé à la saison du Théâtre Ouvert.

Il collabore avec Jeanne Debost depuis 2006 pour des mises en scène d'opéras, notamment la *Cenerentola* de Rossini et *La Servante Maîtresse* de Pergolèse. En 2012, ils signent ensemble la mise en scène de *L'Orchestre c'est fantastique* avec l'Orchestre de Paris dirigé par Bruno Mantovani.

Il met également en scène les concerts pédagogiques Presto à la Salle Pleyel et à la Cité de la Musique avec l'orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, ainsi que deux *Concert Tôt* au Théâtre du Châtelet. Il expérimente depuis 2009 des formes courtes d'opéras. En 2015, il met en scène une adaptation de la *Symphonie Fantastique* de Berlioz avec La Symphonie de Poche, *Sorcières*, un cabaret lyrique en collaboration avec Jeanne Debost, et *Buffles*, de Pau Miro.

INTERVIEW

Quelques secrets de création

-

Avec Edouard Signolet, metteur en scène, et Arnaud Lehmann, violoniste

Pouvez-vous me décrire l'univers de votre spectacle ?

A. L. : « Edouard Signolet, le metteur en scène, a choisi de plonger Pinocchio dans une ambiance de fête foraine, avec une bonimenteuse, la comédienne-chanteuse Kate, qui abreuve le public de ses paroles. Comme sur un stand de foire, elle présente et essaie de vendre au public l'histoire de Pinocchio, parcours initiatique d'un vilain petit garçon. »

Pourquoi avoir choisi une ambiance de fête foraine ?

E. S. : « L'univers que décrit Carlo Collodi, l'auteur du roman, est proche du cirque, des magiciens et des montreurs d'ours. Pinocchio, c'est un univers de monstres. Le personnage lui-même est monstrueux : c'est un pantin de bois, né on ne sait comment et on ne sait où. Il passe par des épreuves terribles : la prison, plusieurs fois la mort ! Il devient humain au fil des rencontres, en se confrontant à sa propre monstruosité. »

Quelles musiques sont jouées pendant le spectacle ?

E. S. : « Des compositions originales de Laurent Petitgirard, des pièces de musique classique et des chansons. L'esthétique est celle d'un cabaret berlinois et non celle d'un théâtre de marionnettes. Je voulais que le spectacle soit festif. Nous jouons du Brecht, du Kurt Weil, nous avons aussi repris un court extrait de la chanson de Dutronc, *Fais pas ci, fais pas ça*. »

Quels sont vos choix de mise en scène ?

E. S. : « J'ai pris le parti de faire de Kate, la chanteuse, une bonimenteuse de foire. De leur côté, les musiciens forment une sorte de chœur antique. Ils interviennent, appuient son discours, désapprouvent les actes de Pinocchio, ils représentent la foule. J'ai créé pour eux une partition rythmique, à base de bruitages et de courtes phrases. Ce qui est formidable, c'est qu'ils ont accepté de se prêter à tout. »

Comment les musiciens interviennent-ils musicalement ?

A. L. : « Nous, les musiciens, avons tout un jeu de réponses avec la comédienne-chanteuse, et nous réagissons avec humour à ce que fait le vilain petit garçon. En tant qu'instrumentistes, en sus des œuvres musicales, nous ponctuons son récit par des effets sonores pour illustrer les scènes de tempête, les éclairs, ou autres tableaux à découvrir... »

Que souhaitez-vous faire découvrir aux enfants à travers ce spectacle ?

A. L. : « Ce qui me tient à cœur, c'est aller au-devant du jeune public, lui faire entendre de la musique, lui faire découvrir des instruments, le faire entrer dans notre univers artistique. J'ai comme ambition de lui donner envie d'assister à d'autres concerts. Le jeune public n'a pas d'*a priori*. S'il est captivé, il est attentif du début à la fin du spectacle ! »

OUVERTURE SUR LE MONDE

Pinocchio, un roman d'aventure

L'histoire

Taillé dans une bûche de bois qui rit et qui pleure, Pinocchio, pantin de bois rebelle et influençable, se laisse séduire par les divertissements, les aventures et les tromperies qu'il rencontre. Au fur et à mesure de ces épreuves, l'enfant grandit et s'humanise, jusqu'à devenir, comme il en rêve, un vrai petit garçon.

Le mot Pinocchio vient du toscan (parlé en Toscane, une région d'Italie) et signifie « Petit Pignon ». Monument de la littérature pour enfant, le conte a été adapté dans de nombreuses langues.

Quelques personnages du conte original

Geppetto, père symbolique de Pinocchio, est un vieil homme très pauvre. Menuisier, il taille un bout de bois humble, espérant en faire une marionnette extraordinaire capable de danser, de tirer l'épée et de faire des sauts périlleux. Il lui donne le nom de Pinocchio.

La fée aux cheveux bleu nuit, figure féminine mystérieuse, secourt Pinocchio à plusieurs reprises et le guide vers une conduite meilleure. Pinocchio choisit de l'appeler maman.

Le grillon-qui-parle, insecte porteur de vérités essentielles que refuse d'écouter Pinocchio.

Mangefeu le marionnettiste, et ses marionnettes Arlequin et Polichinelle, veut d'abord brûler Pinocchio pour faire cuire son repas. Il finit par se montrer généreux envers lui.

Le Renard et le Chat, deux bandits qui causent bien des malheurs à notre héros.

Les camarades d'école, moqueurs et querelleurs, incitent Pinocchio à se battre et à sécher l'école.

La Mèche, jeune garçon paresseux, convainc Pinocchio de partir au Pays des Jouets, où il n'y a ni école, ni maîtres, ni livres.

Les ânes : après cinq mois passés au Pays des Jouets, Pinocchio et La Mèche se transforment en véritables bourricots, avec les oreilles, la queue et tout le reste !

Le cruel directeur du cirque apprend à Pinocchio transformé en âne à danser et sauter dans des cercles. Il le maltraite. Lorsque celui-ci se blesse, il le revend pour sa peau.

Le requin avale Pinocchio alors qu'il nage pour se sauver.

Giango le maraîcher donne à manger à Pinocchio et Geppetto en échange de leur travail.

Et bien d'autres personnages à découvrir dans le conte...

L'auteur

Carlo Collodi (1826-1890), de son vrai nom Carlo Lorenzini, est un écrivain et journaliste italien originaire de Toscane. Collodi est le nom du village natal de sa mère. Gagné par les idées républicaines, il publie différents articles politiques, critiques, romans et ouvrages pour les enfants. Pinocchio naît en 1881, lorsque le directeur du *Giornale per i bambini (Journal des enfants)* lui commande un feuilleton. *L'histoire du pantin* est d'abord publiée par épisodes. Collodi décide de terminer son histoire au chapitre XV, alors qu'il vient de faire pendre Pinocchio. Les protestations des lecteurs sont si fortes que Collodi invente une suite et fait intervenir la fée. Le 16 février 1882, le feuilleton devient un roman d'aventures à part entière : *Les Aventures de Pinocchio*.

Pinocchio, un conte philosophique

- **Héritage de la *commedia dell'arte*** : Pinocchio est l'héritier des personnages de la *commedia dell'arte* Arlequin et Polichinelle, qui apparaissent dans l'histoire et le reconnaissent d'ailleurs comme l'un des leurs. Il est ainsi un reflet de la culture populaire italienne.

- **Un parcours initiatique** : au début du roman, Pinocchio, avide d'assouvir ses désirs, refuse la frustration et les limites imposées par les personnes bienveillantes qui l'entourent, Geppetto, la fée, le grillon-qui-parle. Il traverse des épreuves très dures qui l'aident à grandir et à s'humaniser : la faim, la douleur, la prison, la mort, et même le ventre du requin !

- **L'univers des pauvres gens** : Pinocchio est fabriqué « dans le bois le plus vulgaire », celui qu'on utilise comme bois de chauffage. Geppetto vit dans une pièce misérable, sacrifie le peu de nourriture qu'il a pour nourrir Pinocchio, vend son manteau « tout rapiécé » pour lui acheter un livre d'école.

- **L'enfance exploitée** : Pinocchio est l'image de l'enfant exploité, victime de la méchanceté, de la cupidité et du cynisme des adultes. En 1881, la majorité de la population italienne était analphabète, et une partie de la population, dont beaucoup d'enfants, travaillait très dur et vivait dans la misère. À la même époque, en France, Victor Hugo s'insurgeait contre le travail des enfants¹.

Voici d'autres textes contemporains de Pinocchio qui parlent de la condition des enfants en France :

Le *Petit Chose* d'Alphonse Daudet

Les aventures de Gribouille de Georges Sand

Sans Famille d'Hector Malot

Les Misérables de Victor Hugo

- **La morale de l'histoire** : dans Pinocchio, Collodi met en valeur la famille, l'école et le travail, qui permettent aux enfants d'échapper à la misère et à l'exploitation. On en trouve l'écho dans l'épisode au Pays des Jouets avec le ramassage des enfants, séduits par la promesse d'un monde sans contraintes, transformés en ânes, revendus au plus offrant.

¹Victor Hugo, *Les contemplations*, vol. III, *Mélancholia*, extrait sur le travail des enfants.

Conclusion

Qu'est-ce qu'être un vrai petit garçon ? Qu'est-ce qu'être un pantin ? « De l'enfant objet à l'enfant sujet »², Pinocchio est le jouet de tous, manipulé au gré des volontés de chacun.

Comment ressent-on l'école actuellement dans notre pays ? A-t-on toujours cette certitude, comme dans le conte, qu'aller à l'école permet d'ouvrir des portes pour trouver, et du travail, et sa place dans la société ?

Le succès universel de Pinocchio vient de sa portée philosophique, qui invite chaque enfant à penser sa place dans le monde, au-delà des valeurs morales d'une époque.

Des outils pour élaborer la séquence

Livres

COLLODI, C. *Pinocchio*, Ed. Le livre de poche, 2014

Il existe de très nombreuses autres éditions de *Pinocchio*.

Filmographie, quelques adaptations :

Walt Disney, *Pinocchio*, 1940 - l'adaptation la plus connue du conte

Luigi Comencini, *Les aventures de Pinocchio*, 1972.

Roberto Benigni, *Pinocchio*, 2002

Steven Spielberg, *A.I. Intelligence Artificielle*, 2001 - une adaptation contemporaine du conte de Pinocchio

Site

www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=EP_032_0161 un bel article sur Pinocchio et la symbolique du conte

<http://beq.ebooksgratuits.com/vents/Collodi-Pinocchio.pdf> le conte de Pinocchio disponible gratuitement, au format e-book en ligne

²Idem

MUSIQUE !

Des œuvres

-

Laurent Petitgirard a composé la musique pour le spectacle, intégrant dans l'écriture des extraits d'œuvres classiques, de chansons et de musiques de film.

Introduction, Laurent Petitgirard

Concerto n°23 pour piano, Wolfgang Amadeus Mozart

Le bourdon, Laurent Petitgirard

L'été, extrait des *Quatre Saisons*, Antonio Vivaldi

Les pieds brûlés, Laurent Petitgirard

Le livre de lecture, Laurent Petitgirard

Youkali, Bertolt Brecht / Kurt Weill

Le théâtre des Marionnettes, Laurent Petitgirard

Finlandia, Jean Sibelius

Le chat et le renard, Laurent Petitgirard

Psychose (scène de la douche), musique extraite du film d'Alfred Hitchcock

La corde, extrait de *Pierre et le loup*, Sergueï Prokofiev

Le Gibet, extrait de *Gaspard de la Nuit*, Maurice Ravel

Marche funèbre, Frédéric Chopin

Chanson de la fée, Laurent Petitgirard / Paroles Édouard Signolet

Comment Pinocchio retrouva la fée, Laurent Petitgirard

Au pays des jouets, Laurent Petitgirard / paroles Édouard Signolet

Fais pas ci, fais pas ça, Jacques Dutronc

Le cirque, Laurent Petitgirard

Le terrible requin, Laurent Petitgirard

Un vrai petit garçon, Laurent Petitgirard

La fée, Laurent Petitgirard

Des instruments

-

La musique est interprétée par un trio violon, violoncelle et piano.

Cette formation instrumentale appelée « trio avec piano » est une grande forme de l'histoire de la musique, avec des œuvres célèbres composées par Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Tchaïkovski, Fauré, Ravel.

Le compositeur, Laurent Petitgirard, a choisi cette formation pour raconter l'histoire de Pinocchio, une façon de découvrir la musique classique en jouant avec les genres.

L'histoire est racontée et chantée par une chanteuse soprano, une façon de découvrir le chant lyrique au théâtre, dans un rôle de comédie.

EN CHANTANT

La chanson de la fée

A écouter sur www.jmfrance.org

L'auteur compositeur	Laurent Petitgirard	
Les interprètes	Kate Combault, chant et récit Aline Bartissol, piano Arnaud Lehmann, violon Éric Fonteny, violoncelle	
Le style	Chanson accompagnée par un trio violon, violoncelle, piano	
D'où vient ce chant ou cette chanson ?	La <i>chanson de la fée</i> revient à plusieurs reprises entre les différents chapitres de l'histoire de Pinocchio : c'est une ritournelle qui ponctue le récit. La fée est bienveillante pour le petit pantin de bois, la chanson rassure les enfants quand l'histoire devient inquiétante.	
Paroles	<p>Ô Pinocchio Toi, pauvre petit pantin, Sale petit vaurien, Ton nez s'est allongé.</p> <p>Petite tête de bois, Ne sois pas imbécile, Les mensonges nous perdent, Et les cœurs s'endurcissent.</p>	<p>Saisis bien ta chance, Apprends de ces leçons, Et vis comme un garçon.</p> <p>Avec un vrai cœur, Tu seras un garçon.</p>
<p>Qu'est-ce qu'on entend ?</p> <p><i>Inviter l'enfant à repérer les différents éléments sonores et à les décrire pour développer une écoute active</i></p>	<p>1ère écoute, je partage mes impressions Que me raconte cette chanson, qu'est-ce que je ressens ?</p> <p>2ème écoute, j'écoute avec attention la musique a) Quels instruments je reconnais ? b) Que me raconte le texte ? c) Quelle est la structure de la chanson (je peux m'aider du texte) ?</p> <p>3ème écoute a) Dans quelle ambiance me plonge ce morceau ? b) Que m'évoque le style de cette musique ?</p> <p>Réponses :</p> <p>2ème écoute a) Le violon (qui double la voix), le violoncelle, et le piano (qui joue un rythme de valse) b) cf. paroles ci-dessus c) La mélodie est chantée deux fois, avec à la reprise une variation qui mène à la conclusion instrumentale.</p> <p>3ème écoute a) Dans une ambiance de fête foraine (musique circulaire et répétitive, comme actionnée par une manivelle rappelant l'orgue de barbarie) b) Il y a un mélange entre un style musical populaire (musique de valse musette ou de cabaret, diction du texte et vocabulaire populaire : « vaurien »), et classique (effectif instrumental issu de la musique classique, harmonies plus complexes que dans la musique populaire)</p>	

EN CHANTANT (SUITE)

Apprentissage	<p>Écouter et apprendre la <i>chanson de la fée</i>, écrite par Laurent Petitgirard, qui pourra être chantée avec les artistes pendant le spectacle !</p> <ul style="list-style-type: none">* Faire écouter la pièce plusieurs fois pour bien intégrer la musique.* Donner le texte aux enfants et apprendre la chanson avec la musique.* La chanter en classe, puis pendant le spectacle avec les artistes.* Apprendre à l'oreille, en écoutant l'enregistrement sur le site, ou en déchiffrant la partition, ci-dessous.
Pour aller plus loin	<ul style="list-style-type: none">• La ritournelle Ecouter tout ce que le mot ritournelle cache dans ses lettres : quelque chose de mignon (suffixe « elle ») qui tourne et qui retourne. Dans ce spectacle, c'est la petite chanson qui tourne sur un rythme de valse et revient régulièrement chanter le destin de Pinocchio. La chanson française est pleine de ces ritournelles qui font danser la mémoire collective.• La fête foraine et sa musique La fête foraine regroupe des stands, des attractions et des manèges démontables. Le bonimenteur attire le public vers les attractions de la foire. Les décors et la musique sont conçus pour favoriser l'ivresse et l'étourdissement. Les instruments sont souvent mécaniques et enchantés : automates, boîtes à musique et orgues mécaniques ou orgues de barbarie. La musique est indispensable à l'ambiance du manège, autant, par exemple, pour accompagner le mouvement circulaire du carrousel que pour en signaler la présence.• Un poème de Jacques Prévert sur le manège et sa musique : <i>Chevaux aux yeux bleus et mal peints...</i>• Une chanson de Léo Ferré, <i>Les Forains</i> Disponible sur youtube : www.youtube.com/watch?v=JsexIS80yWw

EN CHANTANT (SUITE)

La partition de la chanson de la fée

Composition originale, Laurent Petitgirard

Paroles, Edouard Signolet

O Pi - noc - chi - o Toi, pauvre pe - tit pan-tin, Sale pe - tit vau-rien, Ton
nez s'est al - lon-gé. Pet - tit' têt' de bois, Ne sois pas im - bé - ci - le
Les mens-songes nous perdent, Et les coeurs s'en - dur - cissent.
Sai - sis bien ta chance, Ap - prends de ces le - çons et vis comm' un gar
çon. A - vec un vrai cœur, tu se - ras un gar - çon

ATELIER ARTISTIQUE - 1

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle

-

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

Explorons l'univers du conte !

Objectif : s'inspirer du conte de Pinocchio pour s'exprimer, observer, chercher, créer

Le conte de Pinocchio

Faire lire le conte aux enfants. Identifier les différents personnages, les lieux et leurs fonctions : les créatures bienveillantes qui guident Pinocchio (Geppetto, la fée, le grillon-qui-parle), les créatures malveillantes (le renard et le chat, le requin), les divertissements (La Mèche, le théâtre de marionnettes, le champ des miracles).

Mais...

Dans Pinocchio, il y a toujours un « mais » qui vient tout gâcher. Pinocchio décide de retrouver Geppetto, de se conduire sagement, « mais »... Tous les rebondissements du conte reposent sur ce « mais ». Inventer de nouvelles péripéties en commençant par « mais ».

Envies et interdits

Que fait Pinocchio quand il a envie de quelque chose ? Que lui arrive-t-il et pourquoi ?

Demander aux enfants d'énumérer certaines de leurs envies, interdites par leurs parents et les adultes, en commençant par « J'aimerais faire cela » (par exemple : manger tout ce que je veux) « mais... ». Développer.

Les illustrations de Pinocchio

Découvrir le travail des illustrateurs de Pinocchio : Enrico Mazzanti, Carlo Chiostrì, Attilio Mussino, premier illustrateur couleur de Pinocchio, mais aussi Roberto Innocenti. Entrer « Pinocchio Mazzanti », « Pinocchio Chiostrì » et « Pinocchio Mussino » dans le moteur de recherche. Chercher d'autres illustrations.

Illustrer en classe les moments forts de l'histoire : Geppetto construisant Pinocchio, dans la forêt avec le Renard et le Chat, au théâtre de marionnettes...

Illustration de Mazzanti

Illustration de Chiostrì

Illustration d'Attilio Mussino

ATELIER ARTISTIQUE - 2

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle

-

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

Masques et marionnettes

Pinocchio est d'abord une marionnette qui devient un vrai petit garçon.

Le masque et la marionnette sont des techniques de récit et de représentation très anciennes que l'on retrouve dans la plupart des civilisations humaines, depuis l'Antiquité.

C'est l'art de donner vie à un objet pour raconter une histoire.

Des masques et des marionnettes de toutes les formes et de toutes les matières

Découvrir les différents types de masques et de marionnettes (à fil, à doigt, à main), leur grandeur, leur aspect, leur matière, (bois, tissu, carton) et leur fonctionnement.

Créer les masques des différents personnages

En papier découpé, en papier mâché, en carton, en tissu, puis jouer en classe des scènes de Pinocchio.

Confectionner des marionnettes :

Ecrire en classe des dialogues entre les différents personnages de l'histoire,

Fabriquer des marionnettes, à doigts, à guindes, en tissu, en carton,

Apprendre à les manipuler,

Jouer les dialogues.

Jouer à être une marionnette

Demander aux enfants de bouger comme s'ils étaient des marionnettes à fils : en dissociant les mouvements et en imaginant que quelqu'un d'autre les actionne. Travailler la marche et l'arrêt, bouger une seule partie de son corps : tête, cou, buste, poignet, bras, ...

Variante, le jeu du miroir : deux enfants sont face à face. L'un fait un geste, l'autre le copie. Commencer très lentement, puis de plus en plus rapidement.

Jouer au bonimenteur, comme dans le spectacle

A partir des mensonges de Pinocchio, inventer un jeu de questions/réponses entre un bonimenteur et la foule. Un des enfants, en avant du groupe, fait un gros mensonge. Le reste du groupe (le chœur) commente et dénonce ses paroles (tous ensemble, les uns après les autres en chuchotant, en le chantant, en colère), sur différents tons. Jouer avec toutes ces nuances.

Par exemple : l'enfant a mangé la part de gâteau au chocolat réservée à sa sœur et, interrogé, répond : « Ce n'est pas moi ! ». Développer la scène.

Des outils pour élaborer la séquence

Sites

www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/

Portail des Arts de la Marionnette

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 ?

Qui est Pinocchio ?

- Un robot
- Un pantin de bois
- Une peluche

Qui le protège ?

- Un requin
- Un raton-laveur
- Une fée

Que se passe-t-il quand Pinocchio ment ?

- Son nez s'allonge
- Sa taille rétrécit
- Il se transforme en chien

Lequel de ces instruments apparaît dans le spectacle ?

- La flûte
- La mandoline
- Le violoncelle

Au Pays des jouets, Pinocchio se transforme en :

- Chien
- Bûche de bois
- Âne

A la fin de l'histoire, Pinocchio

- Reste un âne
- Devient un vrai petit garçon
- Meurt

RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR

Avant le spectacle

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 Raphaële Soumagnas, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | Conception graphique et réalisation : Camille Cellier • Photo © DR • Illustration © Marta Orzel

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

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