

FICHE SPECTACLE - THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

© Bruno Belleudy

CONCERT JAZZ - DÈS 6 ANS- Durée 2h en soirée et 50 min en scolaire

Direction

Bastien Ballaz, Jonathan Boutellier, Frédéric Nardin, David Enhco

Saxophone/Flûte

Pierre Dessasis, Kenny Jeanney, Jon Boutellier, Eric Prost, Ghyslain Regard, Jean-Phillipe Scali

Trompettes

Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot, David Enhco

Trombones

Bastien Ballaz, Alois Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas

Section rythmique

Frédéric Nardin (piano), Thibaut François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse), Romain Sarron (batterie)

Production

The Amazing Keystone Big Band, la coursive, La Coursive, jazz à Vienne, Jeanine Rose Production

Ce dossier a été réalisé à l'aide du dossier pédagogique de Pierre et le loup et le Jazz du *Amazing Keystone Big Band*

Grand Bleu, spectacle vivant pour les nouvelles générations
36 avenue Marx Dormoy - 59000 LILLE / 03.20.09.88.44 - www.legrandbleu.com -
relationspubliques@legrandbleu.com

SOMMAIRE

(QU'EST-CE QU'IL Y A DANS CETTE FICHE SPECTACLE... ?)

Le spectacle

Texte de présentation du spectacle p 3

The amazing keystone big band, l'orchestre

Ce que défendent les musiciens p 4

Les compositeurs

Sergei Prokoviev et son œuvre p 5

Camille Saint Saëns et son œuvre p 6

Prolongements autour de Pierre et le loup et le jazz et du Carnaval jazz des Animaux

1/Jazz : découverte d'un genre musical à part entière p 7

a) sensibilisation aux instruments du Big Band p 7

b) Histoire du jazz p 9

2/Adapter un classique : adaptation jazz de deux contes musicaux p 10

a) Pierre et le loup et le jazz p 10

b) Le carnaval Jazz des animaux p 11

c) L'improvisation comme lien avec les enfants p 12

On récapitule !

Pour ceux qui ont peu de temps ... quelques pistes pour travailler le spectacle rapidement avant ou après votre venue... p 14

Pour aller plus loin

Une liste de liens et de références, pour ceux qui ont envie de creuser certains sujets. p 15

Annexes

Annexe 1 : Extrait de Pierre et le loup

Annexe 2 : Glossaire du Jazz p 20

Annexe 3 : Page exercices p 21

Annexe 4 : Photographies du spectacle p 23

LE SPECTACLE

La relecture de deux contes musicaux par un bouillonnant Big band de jazz.

Les vingt musiciens proposent une véritable adaptation de deux œuvres majeures du répertoire classique : Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev et Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. De la même façon que les deux compositeurs présentaient l'orchestre classique, les musiciens font découvrir au public les instruments du big band en associant un instrument à un animal.

Ils proposent ainsi une approche interactive et ludique de l'orchestre qui constitue une découverte globale du jazz : son histoire, ses instruments et ses différents genres. Les cadors de cette turbulente machine à jazz nous souffleront dans les oreilles une réécriture de ces œuvres avec une insolente virtuosité.

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND, L'ORCHESTRE

Le *Amazing Keystone Big Band*, créé il y a cinq ans par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, David Enhco et Frédéric Nardin, exprime à la fois l'esprit, l'âme des grandes formations de l'ère du swing-roi, et l'inventivité, l'ouverture du jazz d'aujourd'hui. Les cadors derrière les pupitres ne se contentent pas de faire allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke Ellington ou Thad Jones. Cet orchestre d'amis expérimente des idées neuves, tout en revisitant le répertoire de cette musique ondulatoire en donnant libre cours à la créativité de ses musiciens.

Aux trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco.
Aux trombones : Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et Bastien Ballaz.
Aux saxophones : Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslain Regard.
Côté rythmique : Thibaut François (guitare), Fred Nardin (piano), Patrick Maradan (contrebasse), et Romain Sarron (batterie).

Depuis 2010, l'orchestre a eu l'occasion de collaborer avec des artistes de renommée internationale et d'arranger pour eux de la musique : Quincy Jones, Rhoda Scott, Liz McComb, Michel Hausser, Bill Mobley et Cécile McLorin Salvant, Denis Podalydès, etc.

Leur actualité s'articule autour de cinq projets : la création jazz du *Carnaval des Animaux*, *Djangovision*, une création autour de Django Reinhardt, la diffusion de *Pierre et le Loup et le Jazz*, un programme *Jazz et Cinéma*, une adaptation jazz des « Danses Symphoniques » (*West Side Story*) de L. Bernstein. L'orchestre dispose également d'un très large répertoire de standards jazz et de compositions originales.

LES COMPOSITEURS

Sergueï Prokofiev et son œuvre

Musiques de *Pierre et le Loup* de Serge Prokofiev, disponibles sur internet :
<https://www.youtube.com/watch?v=eFAGEKD9RRI>
Un extrait du texte de *Pierre et le loup* est en annexe 1.

Prokofiev compte parmi les plus grands compositeurs classiques. La danse des chevaliers dans *Roméo et Juliette*, le concerto n°2 pour piano ou encore *Cendrillon* sont autant d'œuvres montrant la virtuosité de ce compositeur. C'est cependant grâce à *Pierre et le Loup* qu'il atteint un très large public en s'approchant des contes pour enfants. Immense succès international, l'œuvre reste toujours une initiation ludique à la musique classique. Né à Sontsovka, dans le sud-est Ukrainien (alors sous l'Empire russe) d'une famille modeste, il étudia dès ses 10 ans la composition et l'orchestration avec les plus grands professeurs de Moscou et Saint-Pétersbourg. A l'âge adulte et à la chute du tsar Nicolaï II, Prokofiev émigre aux Etats-Unis, non pas par idéologie mais plus par confort. Il enchaîne alors les succès et les échecs là-bas mais aussi en Europe où il séjournera brièvement (Royaume-Uni, France, Allemagne...).

En 1933, son retour au pays est triomphal. Toutefois le régime soviétique changera souvent d'avis sur Prokofiev. Entre succès et échecs, extrême pauvreté et richesse, la vie de Sergueï Prokofiev fut une succession de revirements. Marié deux fois, il abandonnera à la misère sa première femme Lina et ses deux enfants. Cette dernière passera huit ans en camp de travail pour avoir tenté de fuir l'URSS pour retourner avec ses enfants dans son pays natal, l'Espagne. Compositeur officiel, Prokofiev écrit beaucoup pour le parti unique.

C'est au printemps 1936 que Prokofiev, sollicité par Nathalie Satz, directrice du théâtre central pour jeune public de Moscou, va se pencher sur le monde féérique de l'enfance. Celle-ci souhaitait que le compositeur écrive spécialement à l'intention des enfants un « conte symphonique ». En une semaine, le compositeur conçoit le scénario et la musique de *Pierre et le Loup*. Dès sa création, le 2 mai 1936 dans la nouvelle salle du théâtre pour enfants, le succès est au rendez-vous. Ce sera bientôt le tour des nord Américains d'accueillir l'œuvre triomphalement avant qu'elle n'acquière une popularité mondiale. Quelques fins esprits ont pu voir en *Pierre et le Loup* une œuvre à « clefs ». Elle contiendrait, en effet, des allusions politiques voilées. Ainsi, Pierre serait-il le parfait héros soviétique, courageux, pragmatique et inventif. Le canard, avec son sympathique embonpoint et fuyant dès qu'il voit poindre le danger, représenterait le bourgeois. Quant aux chasseurs, qui font beaucoup de bruit pour rien, ils symboliseraient les hommes politiques....

Camille De saint Saëns et son œuvre

Musique du *Carnaval des animaux* de Camille Saint Saëns :
https://www.youtube.com/watch?v=K_jqpDEP-lM

Né le 9 octobre 1835 à Paris, issu d'une famille normande, c'est un enfant prodige qui dès l'âge de deux ans reconnaît à l'oreille des notes jouées sur un piano. Il est le premier compositeur français à écrire des concertos pour piano. C'est un organiste réputé et un pianiste virtuose. Il refuse l'influence des compositeurs tels que Berlioz et Wagner et s'attache aux grands maîtres du XVIIIème, tel Mozart dont il a étudié et aimé les œuvres. Il a fondé en 1871 la Société Nationale de musique. Il est mort en 1921 à Alger.

La production de Saint-Saëns a été longue et variée. Il a composé des symphonies, des poèmes symphoniques, des concertos pour piano, violon et violoncelle, des musiques religieuses, des opéras sans oublier le Carnaval des Animaux écrit en 1886.

L'histoire raconte l'aventure d'un loup hors du commun. Ce personnage emblématique de l'univers des contes pour enfants devient le narrateur qui rencontre tous les animaux du Carnaval en plein préparatifs pour la parade : certains habiles comme le kangourou, d'autres imposants comme l'éléphant ou encore chantants comme les oiseaux ! Et bien d'autres encore... « On va bien s'amuser et se régaler, pense le Loup. » Pas sûr...

1/JAZZ : DÉCOUVERTE D'UN GENRE MUSICAL À PART ENTIÈRE

a/ Sensibilisation aux instruments du jazz Band

Les instruments d'un jazz band sont nombreux et variés avec des formes et des sonorités différentes selon leur type de famille.

©dossier du Amazing Keystone Big Band

La trompette est un instrument à vent et de la famille des cuivres. On la reconnaît à sa petite taille et à ses trois pistons. Elle joue dans un registre « aigu ». Cet instrument est devenu mythique dans le jazz notamment grâce aux très célèbres Miles Davis et Louis Armstrong.

Le trombone est, tout comme la trompette, un cuivre. Il est très reconnaissable grâce à sa coulisse. Il produit à la fois des sons doux mais aussi très puissants. Il joue dans un registre « grave ».

Le saxophone fait partie de la famille des bois (malgré son aspect cuivré). Incontournable dans le jazz, il est souvent associé à un instrument romantique. Cependant il n'en demeure pas moins dynamique et puissant. Il existe quatre saxophones différents que l'on retrouve dans le Big Band : soprano, alto, ténor et baryton. (Chacun d'eux occupe un registre différent)

La flûte traversière est un instrument de la famille des bois (car elles étaient construites en bois dans le passé). Elle joue dans un registre très « aigu » et produit un son très « cristallin ».

La clarinette est elle aussi un instrument à vent de la famille des bois. Elle a la plus large tessiture de toute la famille des bois. Elle produit un son « velouté » très reconnaissable.

Le piano est un instrument à part entière. Il fait partie de la famille des « cordes frappées ». Il est l'instrument qui possède la plus large tessiture. Il peut jouer plusieurs notes en même temps on dit qu'il est « polyphonique ».

La guitare est un instrument de la famille des cordes « pincées ». Elle possède six cordes, ce qui la classe également dans la famille des instruments polyphoniques.

La contrebasse fait partie de la famille des cordes. C'est l'instrument le plus grave de cette famille. Ses cordes sont soit pincées (pizzicato), soit frottées (avec un archet). Dans le big band, la contrebasse occupe un rôle fondamental car elle est la seule pouvant jouer les notes les plus graves.

La batterie fait partie de la famille des percussions. Elle ne joue pas de note mais des sons percussifs. Avec plus ou moins d'éléments (toms, cymbales, cloches...etc), cet instrument assure le rythme et occupe un rôle très important dans le big band.

Proposition : classer les instruments de musique dans les trois différentes familles
A l'aide de la photo des instruments,

- Découper les instruments pour ensuite les regrouper dans les trois familles possibles. La difficulté est de pouvoir reconnaître les trois différents types de saxophones (alto, soprano ténor et baryton) et aussi de pouvoir classer le piano étant donné que les cordes ne sont pas visibles.
- Nommer les instruments, la difficulté étant toujours de distinguer les différents saxophones.

N'hésitez pas à privilégier des exercices de reconnaissance d'instruments à l'aide de l'enregistrement de quelques mélodies, des exercices de reconnaissance d'instruments, d'une explication de l'œuvre originale et de l'adaptation...

Propositions : Appréhender la contre basse

- Faire découvrir la forme et la taille, mais aussi le son et la musique de l'instrument.
- Le comparer avec la forme d'autres instruments via des images. Par exemple différencier la contrebasse avec la flûte traversière, la batterie et la trompette.

Documents audio disponibles sur le dictionnaire Larousse en ligne :

Son de la contrebasse,

http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Son_de_contrebasse/1101081

Son de la flûte traversière :

http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Son_de_fl%C3%BBte_traversi%C3%A8re/1101090

Son de la trompette :

http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Son_de_trompette/1101109

Son de la batterie :

http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Batterie_avec_baguettes/1101592

Comme dans *Pierre et le loup* ou *le carnaval des animaux*, les instruments peuvent aussi représenter des personnages, des émotions, des attentions, selon leur rythme et leur taille.

b) Histoire du jazz

Le genre musical

Le jazz est né aux États-Unis au début du xxe siècle, d'un mélange de musiques élaborées par les Noirs américains. Ses ancêtres sont les work songs, chants de travail des esclaves africains et les chants religieux, negro spirituals et gospel, chantés dans les églises lors des cérémonies religieuses. Au début du xxe siècle, le blues se développe dans le Delta du Mississippi et est largement diffusé à partir de 1920. Parallèlement, le ragtime apparaît, style de piano incarné par Scott Joplin, musique syncopée influencée par la musique classique occidentale. Dans les années 1920, le stride se développe à Harlem. C'est à la Nouvelle-Orléans que l'on fait en général naître le jazz, avec les formations orchestrales des « brass bands », mélange de marches militaires revisitées par les noirs américains et les créoles, qui privilégient l'expression collective. Autoproclamé inventeur du jazz, Jelly Roll Morton est en effet un passeur entre ragtime et jazz, mais ce sont Kid Ory, Sydney Bechet et surtout Louis Armstrong qui s'imposent comme les grands solistes des formations Nouvelle-Orléans caractérisées par l'improvisation collective sur le schéma instrumental trompette, trombone, clarinette.

Le jazz band

Considéré comme l'âge d'or du jazz, apparu vers les années 1930, le swing (ou middle jazz) se démarque du jazz Nouvelle-Orléans par un orchestre de plus grande taille sur le modèle des trois sections de trompettes, trombones et anches qui privilégie les solistes prenant des chorus intégrés dans des arrangements écrits au détriment de l'improvisation collective. C'est l'ère des big bands de Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman, avec un répertoire marqué par les compositions de George Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers etc. et les chansons de variété de Tin Pan Alley, qui forment l'ossature des standards de jazz. Au début des années 1940 naît le bebop. Tempos ultra rapides, petites formations, virtuosité époustouflante, innovations harmoniques et rythmiques, la rupture est brutale et emmenée par Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke, Thelonious Monk.

Evolution du jazz

Vers les années 1950 apparaissent des évolutions au bebop, comme le cool et le hard bop. Le cool et le jazz West Coast regroupent des évolutions du bop moins marquées par le rythme, et généralement faites par des blancs. Les innovations de Lennie Tristano et la collaboration entre Miles Davis et Gil Evans sont généralement regroupées sous cette bannière. Au contraire, le hard bop est plutôt un mouvement noir, visant à ré

introduire plus de soul et de blues dans le bop, et pour qui l'aspect rythmique est prédominant. Art Blakey, Horace Silver ou Sonny Rollins y participent. D'autres personnalités inclassables émergent : Bill Evans, Charles Mingus, Oscar Peterson...

À la fin des années 1950, les structures harmoniques et l'improvisation sont portées à leurs limites par John Coltrane. Les musiciens bouleversent la structure musicale et les techniques instrumentales. La grille harmonique, le rythme régulier, et même le thème sont supprimés, au profit d'improvisations collectives, la prédominance de l'énergie, et l'utilisation de techniques non conventionnelles, c'est la naissance du free jazz.

Dès les années 1960 et surtout 1970, s'amorcent des mouvements de fusion entre le jazz et d'autres courants musicaux, le jazz et la musique latine donnent le latin jazz, mais c'est surtout la fusion entre le jazz et le rock, le jazz-rock, qui remporte l'adhésion du public. Les grandes figures en sont Miles Davis, Frank Zappa ou encore le groupe Weather Report.

Les caractères clés du jazz

Le jazz est un mélange de courants musicaux très divers. Au cours de son évolution, il a su intégrer de nombreuses influences et se prêter à de nombreux métissages, comme le blues, le rock, la musique latine, le hard rock.

Du point de vue de la technique musicale, sa richesse et sa complexité sont aujourd'hui telles qu'il est difficile de décrire précisément ce qui le caractérise. Le jazz comprend une grande variété de sous types, comme traditionnel, be-bop, fusion, free-jazz, etc.

Glossaire du Jazz

Voir en annexe 2

2/Reprendre un classique : l'adaptation jazz des deux contes musicaux

a) Pierre et le loup et le jazz

L'œuvre musicale de Sergueï Prokofiev est depuis bien des années une introduction ludique à la musique classique pour les enfants. Les différents personnages prennent forme grâce aux différents instruments de musique présentés tout au long du conte. Hautbois, percussion, cor, clarinette sont autant de personnifications des émotions et des caractères des protagonistes. Le loup sombre et terrifiant se transforme en cor, l'oiseau léger et rapide en flûte traversière, etc... Le projet du Amazing Keystone Big Band est de garder l'idée initiatrice de l'œuvre tout en la faisant évoluer vers le jazz.

Cette fresque musicale présente toutes les évolutions et l'histoire du jazz grâce aux instruments, aux différents personnages et à l'histoire elle-même. La présentation de Pierre se fait sur du jazz New Orleans, l'oiseau du swing rapide à la façon d'Ellington, le canard une valse lente à la Herbie Hancock, le chat sur un morceau plus langoureux et

funky, le grand-père un blues lent et finalement le loup sur une improvisation plus contemporaine.

Vidéos de Pierre et le loup et le jazz:

<http://www.youtube.com/watch?v=pA2nRrmcrEw> <http://youtu.be/SC7ovnnpW0o> <http://www.youtube.com/watch?v=ltOkJWh-oVg>

Vidéo-présentation du Keystone Big Band

http://youtu.be/rM_XQDvZcOc?list=UU5CEcn0OPdlwzPrblVUMm9A

Vidéo jazz à Vienne

<http://youtu.be/kGjKgmCgxKY?list=UU5CEcn0OPdlwzPrblVUMm9A>

Proposition : débat autour de l'histoire

- Quels sons les enfants entendent-ils ? Devinent-ils des personnages ? Qu'imaginent-ils lors des passages saccadés, aigus, graves ? Les décrire et les interpréter.
- S'amuser à retrouver les personnages de l'histoire à l'aide des pages en annexe 3

b) Le carnaval jazz des animaux

Le tromboniste Bastien Ballaz, le saxophoniste Jonathan Boutellier, le pianiste Frédéric Nardin et David Henco ont transcrit, orchestré et arrangé la version originale du *Carnaval des Animaux* de Saint-Saëns pour créer une nouvelle version, une histoire racontée en musique, une musique qui raconte une histoire, une histoire originale. Chaque thème a été retranscrit en jazz. À chaque animal, ils ont associé un instrument et un style de jazz.

Pour chaque morceau, ils ont tenté de donner une sensation presque visuelle de l'animal décrit et ils ont réfléchi à ce qui pouvait produire des émotions : chaque élément de l'orchestration, de l'arrangement, de la composition a été pensé dans ce sens.

Leur adaptation du *Carnaval des Animaux* est quasi cinématographique. La musique permet à l'auditeur de visualiser chaque personnage. Si l'exigence de la qualité artistique les a constamment guidés, les 18 musiciens ont eu à cœur de rendre cette version accessible, ludique et pleine d'humour : « Notre défi c'est de faire découvrir le jazz aux enfants, aux familles, aux néophytes, d'apprendre en s'amusant sans en avoir l'impression, et de transmettre notre amour pour cette musique ! » *David Henco, trompettiste, codirecteur artistique du Carnaval Jazz des Animaux.*

L'histoire est imaginée par Tai-Marc Le Thanh à la plume énergique et malicieuse, auteur à succès de romans multi primés (Jonah) et d'albums illustrés.

« Garder le personnage du loup était essentiel pour nous. Après notre projet « Pierre et le Loup et le Jazz », nous souhaitons une histoire avec un vrai « grand méchant loup » !

Dans le « Carnaval Jazz des Animaux », pour le début du conte, il est joué par tout l'orchestre dans une sorte de « free-jazz-hard-rock » ! » précise David Enhco.

Le chef-d'œuvre du répertoire classique, *Le Carnaval des Animaux* de Camille Saint-Saëns est ré-orchestré et joué par ce big band dont l'énergie et le talent sont au service d'une histoire qui a fait rêver des générations. Le lion est porté par le trombone, la basse-cour emmenée par les trompettes, tandis que la tortue est un saxophone ténor. Le piano stride se joue des bonds du kangourou et le tuba incarne naturellement l'éléphant. Les poissons nagent avec les bugles et les flûtes traversières font pépier toute la volière. Le coucou se démarque avec la clarinette. Que nous réserve le final ? Une danse avec les loups menée par un big band de carnaval ! L'occasion aussi de parcourir l'histoire du jazz et de l'improvisation à travers son évolution et ses différents genres. Côté style, l'hémione fait du bebop, les poules et le coq font du funk, les lapins plutôt du groove, les oiseaux dansent une samba et les fossiles un lindy hop...

Les auditeurs parcourent ainsi l'histoire du jazz et toute la variété de ses expressions : du blues au free jazz en passant par le swing, des fanfares de La Nouvelle Orléans à la bossa nova en passant par le funk et le jazz rock. Un voyage riche et passionnant, d'une incroyable diversité mâtinée d'humour et de légèreté.

c) La place des enfants dans le spectacle autour de l'improvisation

L'improvisation, est le cœur du jazz. Cela se vérifie dans le spectacle avec la participation des jeunes spectateurs. Le spectacle fait appel aux qualités de reconnaissance auditive et à une participation active de la part des enfants.

En lien avec les éléments précédemment évoqués, le spectacle se déroule en trois parties : Pendant la première partie, le récitant présente chaque personnage de l'histoire en introduisant l'instrumentiste (ou groupe d'instrumentistes) concerné.

Correspondances personnages-instruments dans le spectacle Pierre et le loup:

- Pierre : Piano
- L'Oiseau : la flûte traversière (+trompette avec sourdine)
- Le Canard : le saxophone soprano
- Le Chat : le saxophone ténor
- Le Loup : les trombones
- Le Grand-père : le saxophone baryton
- Les Chasseurs : les trompettes (accompagnées des trombones)

La deuxième partie, la plus longue, est consacrée à l'écoute de la réadaptation du conte. La troisième partie fait intervenir les enfants dans le spectacle.

Après des échanges avec la batterie par imitation (en tapant des mains ou des pieds) des motifs rythmiques simples (improvisés par le batteur sur le moment), les enfants devront, lors du final du spectacle reconnaître les personnages lorsqu'ils seront joués par les instrumentistes.

Pour terminer cette troisième partie, il sera proposé aux enfants, sous forme de rappel, de chanter les thèmes principaux (les plus faciles à retenir tel que ceux de Pierre ou du Chat, qui seront joués en version simplifiée) et/ou de taper le rythme d'accompagnement.

ON RÉCAPITULE !

Des idées de choses à faire en classe avant la venue au spectacle

1/ Evoquer les titres du spectacle. Qu'entend-t-on dans *Pierre et le loup* et *le jazz* et *Le carnaval jazz des animaux* ? À partir des premières idées, imaginer de quoi peut parler le spectacle (histoire, personnages) ? Que va-t-on voir (couleurs, formes, objets) ou entendre (sons, musiques, bruitages) ? Garder une trace des mots utilisés pour pouvoir comparer après le spectacle.

2/ Appréhender les instruments du jazz band comme la contre basse, en faisant découvrir la forme et la taille, mais aussi le son et la musique de l'instrument. Puis le comparer avec la forme d'autres instruments via des images. Par exemple différencier la contrebasse avec la flute traversière, la batterie et la trompette.

3/ Choisir une photographie du spectacle (cf. annexe 4), la décrire et l'analyser (qu'est-ce que je vois ? qu'est-ce que je comprends ? de quoi pourrait parler le spectacle ?) puis créer ensemble un accompagnement sonore pour cette image (sons, onomatopées, bruitages corporels, utilisation de petits objets, etc.).

4/ Choisir une des deux œuvres et la raconter. Puis échanger avec les enfants : Quels sons les enfants entendent-ils ? Devinent-ils des personnages ? Qu'imaginent-ils lors des passages saccadés, aigus, graves ? Les décrire et les interpréter. S'amuser à retrouver les personnages de l'histoire à l'aide des pages en annexe 3

Des idées de choses à faire en classe après la venue au spectacle

1/ Mettre des mots sur l'expérience de spectateur. Qu'avons-nous vu (couleurs, formes, objets) ? Qu'avons-nous entendu (sons, musiques, bruitages) ? Qu'avons-nous ressenti (émotions) ? Comparer cela avec les mots utilisés avant le spectacle.

2/ Inviter les enfants/les jeunes à mettre des mots sur l'univers musical du spectacle (les sons et les musiques). Qu'a-t-on entendu ? A-t-on reconnu des sons ? Définir cette ambiance sonore, de façon objective et subjective (lent, rapide, rythmé, entraînant, joyeux, triste, effrayant, aigu, grave, agréable, agaçant, etc.)

*Note : si vous produisez des choses en classe (recueil de mots, dessins, etc.), l'équipe des relations avec le public du Grand Bleu serait très heureuse si vous pouviez nous les envoyer!
Merci d'avance !*

POUR ALLER PLUS LOIN

Autour du jazz

Livres accompagnés d'un CD

- « Swing Café » de Carl Norac, Didier jeunesse, 2009
- « Les chemins du jazz » de Vincent Rival, Faribole, 2007
- « Little Lou » de Jean Claverie, Gallimard, 2003
- « Charlie et le Jazz », de Leigh Sauerwein, Gallimard , 2005 (Mes premières découvertes de la musique)
- « L'alphabet du Jazz » d'Yvan Amar, Gallimard, 2001
- « L'histoire du Jazz », de Giuseppe Vigna, Musique à regarder, 1999

CD musicaux

- « Du blues dans mon quartier », The Honeyemen, Honeyemen, 2006
- « Jazz playground », Putumayo, 2010
- «Terres Arc en ciel », Archimusic » , 2010
- « Musiques jazz et blues pour petites oreilles », Naïve, 2004
- « Jazz à portée », Fuzeau, 2003 (Si ça vous chante)
- « Jazz à la récré » avec Katia Goldmann, Hal Singer et Didier Lockwood, Eveil et découvertes, 2007
- « Jazz Playground », Putumayo, 2010
- « La préhistoire du jazz » d'Orphéon Celesta, Auvidis, 1995
- « Jouap' la vie » avec la compagnie Rouge Malice, Enfance et Musique, 2010
- « Savoir écouter le jazz » de Jacques Morgantini, Frémeaux et associés, 2008
- « Je découvre le jazz, un coffret de 3 CD », Classics & Jazz France, 2010
- Les CD des P'tits loups du Jazz, Enfance et musique

- Les CD du groupe Triocéphale, Enfance et musique

Autour de la musique et des instruments

Livres accompagnés d'un CD

- « Comment parler de musique aux enfants ? », Pierre Charvet, Sceren-Cndp, 2003
 - « Ma grande encyclopédie de musique », Milan, 2010
 - « La musique », Hervé Guillemot, Gallimard, 2009 (*Tothème*)
 - « Les instruments de musique », Gallimard, 2009 (*Les yeux de la découverte*)
 - « Les instruments de musique », Milan, 2009 (*Mes premiers docs*)
 - « Les apprentis de la musique, pour découvrir la musique en s'amusant », Mila 2008
 - « Le monde des instruments des origines à nos jours », Fuzeau, 2005 (*Mélomaniac*)
 - « Cordes, claviers, vents », Leigh Sauerwein, Gallimard, 2005
 - « Entends-tu ? » de William Lach, Seuil, 2006 :
 - « Le chat », Gallimard, 1999 (*Octavius*) : Six poèmes, six images surprises et six musiques choisies sur le thème du chat.
 - « Tableaux d'une exposition » de Modest Moussorgski, Gallimard, 2007 (*Petit répertoire*). Une promenade musicale autour de 10 peintures associées à des musiques.
- " Les collections de livres CD chez Gallimard : « *Mes premières découvertes de la musique* » et « *A la découverte d'un instrument* »
- « *Les contes du musée de la musique* », collection de livres CD de la Cité de la musique

CD musicaux

- « Les instruments de l'orchestre pour petites oreilles », Naïve, 2007
- « Je découvre la musique classique et les instruments », EMI, 2006 : CD 1 : « Pierre et le loup », CD 2 : « Je découvre les instruments », CD 3 : « un jeu pour reconnaître les instruments ».

- « Des instruments de musique racontés aux enfants », Elisabeth Bami et Steve Waring, Le chant du monde, 2003
- « Piccolo saxo et compagnie », conte musical de Jean Broussole et André Popp, Ulysse, 2009
- « *Des histoires amusantes pour découvrir les instruments* », collection CD chez Ousteprod

ANNEXE 1 : EXTRAIT DE PIERRE ET LE LOUP

« Un beau matin Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre, était perché un petit oiseau, ami de Pierre. " Tout est calme ici. " gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré.

Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. " Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, qui ne sait voler ?" dit-il en haussant les épaules. A quoi le canard répondit : "Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ?" Et il plongea dans la mare.

Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre, c'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait : " L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. " Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. "Attention ", cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis que du milieu de la mare le canard lançait au chat des " coin-coin " indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant : " Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. " Tout à coup Grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré.

"L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? " Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais Grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. A peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tout ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près, plus près, il le rattrapa, s'en saisit et l'avalait d'un seul coup.

Et maintenant voici où en étaient les choses : le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands.

Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Une des branches de l'arbre, autour duquel tournait le loup, s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau : " Va voltiger autour de la gueule du loup mais prends garde qu'il ne t'attrape. " De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh que l'oiseau agaçait le loup ! Et que le loup avait envie de l'attraper ! Mais que l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais.

Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un noeud coulant, et les descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attachait l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le noeud coulant.

C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre : " Ne tirez pas. Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. " Et maintenant, imaginez la marche la marche triomphale : Pierre est en tête ; derrière lui, les chasseurs traînaient le loup, et, fermant la marche le Grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant : " Ouais ! Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ? " Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant : " Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. "

ANNEXE 2 : GLOSSAIRE DU JAZZ

Les éléments distinctifs suivants se retrouvent dans la majorité des styles de jazz

- " Swing : c'est une division du temps ternaire dans laquelle 2 croches se jouent noire-croche dans un triolet, division du temps $2/3-1/3$, le fameux « chabada », donnant ainsi un rythme entraînant spécifique au jazz ;
- " L'accentuation des temps faibles (l'inverse de la musique classique) ;
- " L'abondance de syncopes et contretemps ;
- " Improvisation : un processus par lequel le musicien de jazz crée ou produit une oeuvre musicale spontanée en se servant de sa créativité dans l'instant et de son savoir technique et théorique des divers styles de jazz ;
- " Utilisation du chiffrage pour cadrer l'improvisation (basse continue moderne) ;
- " L'interaction en groupe ;
- " le développement d'une voix individuelle comme artiste (sonorité et phrasé) : les musiciens de jazz sont souvent à la recherche de l'expression musicale individuelle, innovatrice et créative ;
- " Ouverture aux diverses possibilités musicales ;
- " Standard de jazz : les morceaux bien connus, pour la plupart issus des comédies musicales de Broadway, qui ont acquis une certaine notoriété via ces films, qui font l'objet de nombreuses reprises et sont joués lors des jam sessions ;
- " La substitution d'un accord par un accord similaire dont la fondamentale se situe au triton ;
- " Abondance d'emprunt à d'autres tons, modes, hybride tonal – modal ;

ANNEXE 3 : PAGES EXERCICES

Pierre et le Loup

Relie les personnages aux instruments de musique qui leurs correspondent

	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	

Pierre et le Loup

Relie les personnages aux styles de musique qui leurs correspondent et écris dans les cases les instruments qui correspondent aux personnages..

<input type="text"/>		*	*	Latin Jazz
<input type="text"/>		*	*	Swing Rapide
<input type="text"/>		*	*	Jazz Shuffle
<input type="text"/>		*	*	Piano Stride
<input type="text"/>		*	*	Valse Jazz
<input type="text"/>		*	*	Jazz Rock
<input type="text"/>		*	*	Jazz Rap

ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES DU SPECTACLE

