

Dossier Pédagogique

La chanson, quelle histoire !

Objectifs

Si l'accueil des enfants à la représentation est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir un personnage, des histoires, une musique en train de se faire ... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Contenu

Le dossier pédagogique offre des informations sur le spectacle et ouvre différentes pistes pédagogiques à destination des enseignants. Il est en lien avec les programmes scolaires en vigueur qui, depuis 2008 intègrent l'enseignement de l'Histoire des arts.

Le spectacle

Rita Bagout en a des choses à vous raconter, surtout lorsqu'il s'agit de sa grande passion : la chanson ! Des troubadours à Stromae, que s'est-il passé ? Qui sont les artistes qui ont marqué leur époque ? Quels sont les airs qui nous bercent, nous émeuvent et nous accompagnent encore ? Embarquez dans un tourbillon d'anecdotes et de refrains avec notre "conférencière musicienne" pour une plongée dans l'Histoire de la chanson française.

Ecriture & Interprétation : Aurore Lerat

Mise en scène : Elodie Retière-Henry

Durée : 50mn

Spectacle créé à la résidence Antonin Artaud à Gaillac avec le soutien du Pôle Culture et Attractivité de la ville.

Sélection Tournée 2019-2020 Ligue de l'Enseignement 81

Parcours Musique ADDA81

Production Compagnie l'Espante

L'équipe

Aurore Lerat : écriture, interprétation

Plutôt comédienne ou plutôt chanteuse ? A cette question récurrente, impossible de répondre. Formée au Conservatoire National de Région de Rennes puis à l'Insas à Bruxelles, j'ai parallèlement à ces études de théâtre toujours chanté et écrit des chansons. Depuis mon arrivée dans la Tarn, je prends de plus en plus plaisir à la mise en scène tout en continuant à m'adonner à mes deux passions puisque depuis février 2018 je travaille comme comédienne-chanteuse dans la compagnie toulousaine les Z'OMNI. En 2019, j'ai mis en scène « M'avions pas dit » au côté de Sarah Turquety (autrice) et Coralie Neuville (danseuse) ; création avec 11 jeunes mères témoignant sans tabou de leur maternité. Ma démarche artistique est avant tout une histoire de rencontres et d'aventures humaine !

Elodie Retière-Henry : mise en jeu

Je suis comédienne dans la compagnie du « Théâtre d'ici ou d'ailleurs » basée à Nantes, avec qui l'on crée des spectacles adultes et jeune public, des lectures, des créations participatives, résolument engagés. J'ai également une longue expérience de mise en jeu, qu'il s'agisse de groupes de musique (Chouf, La Foire aux chapeaux), de conteur (Philippe Sizaire), de comédien (Bernard FROUTIN, Aurore Lerat). Depuis plusieurs années, je travaille comme comédienne-danseuse pour la Piste à danser du collectif Mobil Casbah et comme comédienne masquée avec la compagnie Bel Viaggio.

Mélanie Pires Gregorio : chargée de diffusion

Après des études de musique et de théâtre, je me suis investie dans les créations de la compagnie «Être là », sur Paris, en tant que comédienne, metteuse en scène, directrice d'acteurs, chargée de diffusion et coordinatrice de projet. En parallèle, j'ai monté une compagnie de création et d'animation d'atelier ludo-pédagogique pour les 3-14 ans. Nous avons créé avec mon compagnon en 2016 le bar culturel et coopératif Cartes sur Table à Gaillac pour lequel je suis en charge de la programmation et de la cuisine. Mon expérience des deux côtés de la scène m'a fait prendre conscience de la grande difficulté rencontrée par une majorité d'artistes quant à la diffusion de leurs spectacles. J'ai donc eu envie de rajouter une corde à mon arc en me lançant dans la diffusion de créations artistiques pour soutenir des projets « coups de coeur ».

L'interview

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce spectacle ?

J'avais envie de me lancer dans une création à destination des enfants, quelque chose à leur transmettre. Quand j'ai eu cette idée d'une histoire de la chanson française chantée et racontée aux enfants, cela m'est apparu comme une évidence, car la chanson a toujours été omniprésente dans ma vie. Elle est un patrimoine culturel d'une grande valeur qui, si l'on n'y prend garde, pourrait se perdre.

Quel lien personnel entretenez-vous avec la chanson française ?

J'ai été élevée dans la chanson. Il y a toujours eu de la musique chez moi. Mon père fait de la guitare, il venait nous endormir en venant nous chanter des morceaux. Et dans les fêtes de famille, on chantait. Très vite j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter des airs du répertoire français devant les autres. A l'adolescence, j'ai pris des cours de technique vocale pour ne pas abîmer ma voix et ne plus imiter ce que j'entendais mais trouver Ma voix ! Puis j'ai chanté dans différents groupes de musique (Iles et ailes, Rock en ska'toc, la Foire aux chapeaux, Tchilibim) et assez vite, je me suis mise à écrire les textes.

Quel message souhaitez-vous délivrer à travers ce spectacle ?

J'aimerais que les enfants sortent de ce spectacle en ayant envie d'aller écouter des artistes qu'ils ne connaissent pas encore. Je profite de cette « conférence » et de mon personnage clownesque pour rappeler que la chanson est un magnifique moyen d'expression, qu'elle permet de faire circuler des idées, de critiquer ce qui ne nous plaît pas, d'exprimer nos émotions et nos sentiments, de raconter des histoires. Pour toutes ces raisons, il est important qu'elle reste vivante, c'est à dire qu'il y ait des lieux, des artistes et des spectateurs pour que la chanson puisse exister.

Comment s'est déroulée la création ?

Je suis d'abord allée dans des classes d'élèves entre 8 et 12 ans et je les ai questionnés sur leur connaissance de la chanson. Leurs réponses - parfois un peu farfelues - ont été le point de départ de ma conférence. Ensuite j'ai travaillé à l'écriture du spectacle en lisant beaucoup sur l'histoire de la chanson, la biographie des artistes, en écoutant leurs albums. Puis nous avons commencé la mise en scène avec Elodie. Elle a apporté son influence de la *commedia dell'arte* pour donner à ce spectacle le rythme et l'humour dont je rêvais. Nous avons fait quelques filages devant des enfants pour affiner les choses ; l'enjeu était de créer des ponts entre les musiques que les enfants écoutent actuellement et d'autres artistes que j'ai plaisir à leur faire découvrir.

Avant le spectacle

Pourquoi vais-je à un spectacle ? Que vais-je y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ? Quelles règles vais-je devoir respecter ? Autant de questions que l'on sera amené à se poser avant de se rendre dans la salle de représentation. La préparation au spectacle est déterminante pour vivre pleinement l'expérience de la scène.

Vous pouvez pour cela vous appuyer sur :

- ce questionnaire
- Pour toi c'est quoi la chanson française, à quoi ça te fait penser ?
- A ton avis, est-ce que ça existe toujours ?
- A quelle époque est né ce genre musical ?
- A quoi ça sert la chanson française ?
- Cite-moi 3 artistes de chanson française ?
- Quelle est la différence entre un auteur, un compositeur et un interprète de chansons ?

- les artistes cités dans le spectacle

- Charles Aznavour
- Léo Ferré
- Barbara
- Mouloudji
- Mano Negra
- Noir Désir
- Rita Mitsouko
- Souchon
- Renaud
- Maxime le Forestier
- Anne Sylvestre

- les chansons interprétées tout ou en partie durant le spectacle :
 - Papaoutai - Stromae
 - Frères Jacques - anonyme
 - Le déserteur - Boris Vian
 - Le chant des partisans - Kessel, Druon
 - La mauvaise réputation - Brassens
 - Les bonbons - Jacques Brel
 - La confiture - les Frères Jacques
 - T'as pas tout dit - Bobby Lapointe
 - Le plat pays - Jacques Brel
 - Le dimanche à Bamako - Amadou et Mariam
 - Les amants d'un jour - Piaf
 - Banana split - Lio
 - Envole-moi - Jean Jacques Goldman
 - Etienne - Guesh Patti
 - Besoin de rien - Peter et Sloane
 - Il jouait du piano debout - France Gall

- sur les époques cités dans le spectacle
 - le Moyen-âge et les troubadours
 - le 17ème siècle, Mazarin, les chanteurs du Pont-Neuf
 - le 19ème siècle et l'époque des goguettes
 - les années 50 et les cabarets rive gauche
 - les années 60 et le twist
 - les années 80

Pour chaque représentation :

- Une chanson à apprendre et/ou une époque à étudier
- L'affiche du spectacle peut être exploitée afin que les élèves puissent s'interroger sur ce qu'ils vont voir et entendre
- L'interview des artistes permet aux élèves de faire leur connaissance
- La mise en place des règles garantes d'une belle écoute.

Après le spectacle

Langage oral

- La prise de parole devant les autres élèves pour résumer, raconter le spectacle auquel il vient d'assister. Dans cette situation d'échanges, il apprend à tenir compte des points de vue des autres
- Mémoriser une chanson, comme une de celle chantée par Rita Bagou

Les élèves apprennent à s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié et améliorent leur diction à travers la récitation d'un texte de chanson ou d'un extrait du spectacle

Production d'écrits

- Les sensations : jeu d'écriture basé sur deux sens. : l'ouïe et la vue. L'élève devra compléter chaque colonne d'un tableau indiquant : « j'ai vu »/ « j'ai entendu ». Première étape d'un travail pouvant donner lieu à la rédaction d'un texte court sur ce que les élèves ont retenu du spectacle, leurs impressions...
- Le portrait : Les élèves doivent décrire de façon précise le personnage de Rita Bagou : son costume, sa gestuelle, ses tics de langage, ses actions.
- Rédaction d'une chanson : comme à l'époque des Chanteurs du Pont Neuf qui composaient grâce à la Recette du Timbre. Sur un air connu des enfants, leur faire écrire une chanson personnelle.
- Le vocabulaire : Reprendre les abréviations citées par Rita Bagou (RISMRCF, ACI, DEPMP) et partir à la recherche des sigles qui nous entourent et chercher leur signification (TGV, BD, CD, HLM, etc)

Les élèves apprennent ainsi à narrer des faits réels, à décrire, à inventer des histoires, à résumer des récits, en respectant des consignes de composition et de rédaction. Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer leurs productions, en utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et orthographiques ainsi que les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, répertoires etc.).

Histoire

- La chronologie : Replacer sur une frise chronologique les différentes périodes citées par Rita Bagou...le Moyen-âge, le 17ème siècle (l'époque des chanteurs du pont-neuf et des mazarinades), le 19ème siècle (l'époque des goguettes), les années 50, les années 60, les années 80.

- Les différentes époques : Rechercher des iconographies représentant les différentes époques : Moyen-âge, époque des chanteurs du Pont Neuf, des goguettes, la révolution française, la première et la seconde guerre mondiale, les cabarets des années 50, les années yéyé, les années 80. Noter les différences en terme vestimentaire, qualité de vie, etc.

Les élèves prennent le temps d'approfondir les nombreux faits et moments historiques abordés par Rita lors de sa conférence et peuvent ainsi les envisager de manière chronologique.

Les Arts visuels

- L'art plastique : L'élève devra faire une proposition d'affiche correspondant au spectacle.

Cette production a pour but de favoriser l'expression de l'élève, la création réfléchie, la maîtrise du geste et développer son sens esthétique. Cet enseignement peut conduire à l'acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et amener progressivement l'enfant à cerner la notion d'œuvre d'art.

L'éducation musicale

- Découverte des instruments : Présenter les instruments présents dans le spectacle : la guitare, l'accordéon et les maracas afin d'élargir le sujet autour d'autres instruments (instruments à vent/ instruments à cordes/percussions).

- Les genres musicaux : Comparer la Chanson française aux autres genres (rock, musique du monde, musique classique). Qu'est-ce qui définirait la chanson française ?

- L'écoute : Prendre le temps d'écouter et d'apprendre des chanson du spectacle (*T'as pas tout dit* de Bobby Lapointe, *La confiture* des Frères Jacques...) mais aussi les artistes qui n'ont été que cités (Barbara, Léo Ferré, Charles Aznavour, Boris Vian...)

- La notion d'interprétation : Ecouter différentes versions d'une même chanson (ex : Brassens chanté par lui-même, par Renaud, Maxime Le Forestier, les Ogres de Barback)

L'éducation musicale conduit les élèves à chanter en portant attention à la justesse tonale, à l'exactitude rythmique, à la puissance de la voix, à la respiration et à l'articulation ; ils apprennent à respecter les exigences d'une

expression musicale collective ; ils s'exercent à repérer des éléments musicaux caractéristiques très simples, concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les intensités, les timbres. Ils commencent à reconnaître les grandes familles d'instruments.

Le théâtre

- L'imitation : Demander aux enfants de rejouer une partie du spectacle, un moment qui les a marqué. Cette consigne permet à l'enfant de travailler sa mémoire, de mettre en jeu son corps et sa voix et lui demande de retranscrire physiquement un souvenir. Imiter quelqu'un c'est déjà entrer dans la peau de quelqu'un d'autre donc travailler à la construction d'un personnage.

- L'interprétation : Proposer aux enfants de chanter une chanson de leur choix avec différentes émotions/états (triste, heureux, gourmand, apeuré, fatigué...). Cet exercice permet d'appréhender combien un changement d'émotion ou d'état peut avoir une grande répercussion sur le corps et la voix de l'interprète mais également change le sens de ce qui est dit ou chanté.

Le théâtre est une pratique très appropriée pour développer la sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves.

www.compagnielespante.fr
contact@compagnielespante.fr
Mélanie 06 58 73 92 88