

BOITE À CORDÉES

SPECTACLE MUSICAL TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

La cordée : Groupe d'alpinistes attachés pour faire une ascension (s'encorder).

La corde : Fil de boyau, de soie, d'acier, parfois simple ficelle, tendu sur la table d'harmonie et dont la vibration produit un son.

Accorder : Accepter, consentir à. Attribuer une valeur, une importance. Mettre en accord des personnes. Harmoniser les sons des instruments.

LA TOUTE PETITE CIE

Fondée en 2012 et installée dans l'Ain, la Toute Petite Compagnie, **reconnue d'intérêt général**, agit au cœur du spectacle vivant et œuvre pour défendre **l'accès à la culture pour tous et partout**. Elle invite chaque fois que possible ses publics à être partie prenante d'un temps de création artistique.

La Toute Petite Compagnie crée des spectacles itinérants, autonomes techniquement afin de rendre plus facile **l'accès à la culture et à la pratique artistique** en milieu rural ou dans des milieux défavorisés.

Spécialisée auprès du jeune public, elle intervient en milieu scolaire de la maternelle au lycée et dans la formation des professionnels de la petite enfance. Elle coordonne et anime également des projets artistiques auprès de publics empêchés (EHPAD, enfants et adultes polyhandicapés), allophones et en milieu carcéral.

La Toute Petite Compagnie est au service du développement de la culture et de la pratique artistique qui permettent à l'individu de **s'épanouir** individuellement et qui sont un moyen de fédérer les gens autour d'émotions fortes et de **valeurs communes**.

Note d'intention

Créé en 2012 le spectacle Boîte à Gants, fut le premier volet d'un triptyque de spectacles musicaux jeune public mettant en scène deux personnages, M. ou Mme Paul(e) et Michel, dans l'univers forain. Boîte à Gants était sur le thème de la récupération des gants et de leur recyclage en histoires abracadabrantes.

Créé en 2017 le second volet, Boîte de Nuits, était sur le thème du sommeil et de la légende du Marchand de sable.

En 2024, Boîte à Cordées terminera le triptyque du duo forain.

Tout se joue toujours sans 4ème mur et s'articule autour d'une relation étroite avec le public. L'interaction y est présente sans être volontairement participative. Le point de départ de ces créations se construit sur un thème simple, compréhensible par le jeune public.

Boîte à Gants : le recyclage théâtral des gants.

Boîte de Nuits : les rituels de l'endormissement et le sommeil.

Boîte à Cordées : l'exploration ludique de la corde.

Les thèmes abordés sont fédérateurs, multi générationnels et universels. Ils sont prétexte à l'exploration sonore, musicale et visuelle. Ils permettent de poser des scènes simples, propices au jeu théâtral et au comique de situation.

Le registre forain renforce le rapport Clown Blanc/Auguste et apporte l'humour et le décalage. Il dévoile la communication chaotique entre les personnages, qui met régulièrement leur projet en péril.

Chaque personnage changera de posture à la fin du spectacle, Michel l'assistant trouvera enfin sa véritable place, Mme. Paule découvrira à ses dépens que leur petite arnaque n'en est peut-être pas une...

Le spectacle se déroulera en temps réel, sans ellipses temporelles. Différents niveaux de lecture permettent à chaque spectateur d'être embarqué dans le spectacle. La poésie visuelle et l'humour se mêleront à la musique, ainsi qu'aux données scientifiques concernant les propriétés des cordes de violon.

Le duo

Caroline Cuzin-Rambaud et Jason Henoc sont les artistes de ce spectacle. En 2016, pour le Festival Off d'Avignon, ils créent un spectacle musical « 1air2violons s'invite au théâtre ». Ce projet fait découvrir les coulisses d'un concert a priori « classique ». Le duo emmène en musique le spectateur hors des sentiers battus du récital de violons. Il revisite avec humour, virtuosité et poésie un répertoire d'œuvres plus ou moins connu.

Travailler avec ses deux orfèvres de la musique était une évidence pour ce dernier volet des «boites». Leur virtuosité au violon, leurs expériences de musiciens, d'artistes de scène, leur connaissance du jeune public (ils sont titulaires d'un DUMI) permettent de concevoir un spectacle exigeant et festif.

A l'heure du zapping, des écrans et du virtuel, le spectacle vivant nous semble essentiel pour retrouver de la respiration et du temps pour explorer, pour user une thématique jusqu'à la corde.

Le prétexte de la corde jouée nous permet de tirer toutes les ficelles, tous les fils rouges. Comment, à partir d'une simple corde, faire naître une multitude de situations, d'émotions, d'univers sonores ?

Comment donner le temps à une idée, un objet, une sensation, de se déployer sous nos yeux et dans nos oreilles ? Comment tourner le plus longtemps autour du pot sans jamais ressentir l'ennui mais en trouvant à chaque fois de nouvelles perspectives ?

Comment générer de la surprise sans avoir nécessité de zapper ?

Ici il est question d'essorer un prétexte à priori simple, pour en découvrir toutes les subtilités. Tout le champ des possibles est exploré sous différents angles : jeu théâtral, technique de jeu du violon, répertoire musical classique et contemporain, expressions et proverbes sous-entendus ou déclamés, situations et scénographie, lumières.

Le propos

Il est ici question de la corde sensible, qui anime chacun d'entre nous, celle qui vibre grâce à la musique, à l'humour. Comment accéder à cette symbolique corde qui relie notre cœur à l'extérieur de nous-même. Comment cette corde vibre-t-elle suivant nos différentes émotions ?

Est-il possible de provoquer à un groupe de spectateurs, d'auditeurs une vibration collective ? Un émoi commun ? Le laboratoire des deux experts n'existe que si le public est au rendez-vous. Comme au spectacle vivant, sans public, pas de spectacle, pas d'émotions partagées.

Le duo a besoin de spectateurs pour faire exister ses recherches et percer peut-être un jour les secrets de la corde sensible qui nous met en lien avec les autres et avec nous-mêmes.

Le propos est celui de l'exploration et du potentiel de jeu du violon, mais aussi de l'histoire plus intime des deux artistes sur scène. Leur pratique de musicien violoniste a façonné leur vie, il est bien plus qu'un simple moyen d'expression. Il est une partie d'eux-mêmes.

Les techniques et l'histoire du violon, tout comme le rapport sensible à leur instrument qu'ont les deux musiciens seront évoqués sans jamais l'expliquer.

L'exploration sonore des instruments à cordes frottés reposera sur un répertoire varié allant du baroque aux musiques actuelles, en passant par les musiques folkloriques, l'improvisation et des compositions originales du duo.

La force de la musique live et de l'humour permet au spectacle vivant d'embarquer le public dans un voyage émotionnel varié et puissant, sensible et touchant.

La forme scénique, tout autant que la virtuosité des artistes sont indispensables à la qualité de la rencontre entre le jeune public et le spectacle vivant.

L'expérience doit être « extraordinaire » car là résident les qualités du spectacle vivant : basculer avec confiance dans un autre monde, où les émotions positives seront exacerbées. C'est l'expérience de l'intime et du collectif.

Le Pitch

Dans leur laboratoire itinérant, deux violonistes forains tentent de percer les mystères et le pouvoir des cordes sensibles sur les émotions.

Synopsis

Mme Paule et Michel, deux violonistes virtuoses, vont de ville en ville pour tenter de percer les secrets des cordes sur les émotions. Leur laboratoire itinérant leur permet de confronter le public avec leurs expériences sonores et musicales. En bons scientifiques, ils ont plusieurs cordes à leur violon. Ils explorent les facettes de leurs instruments en tirant toutes les ficelles d'un répertoire musical très contrasté. De Vivaldi à la musique contemporaine, en passant par l'expérimentation sonore et l'improvisation, tout est dans leurs cordes.

Comment agissent ses fameuses cordes sensibles sur nos émotions?

Pourquoi et comment réagissent-elles lorsqu'elles sont frottées, pincées, écrasées, jouées ?

Accompagnés de dispositifs visuels farfelus ou poétiques, ils tenteront devant le public de découvrir enfin, le mystère des cordes sympathiques !

Mais arriveront-ils à ne pas trop tirer sur la corde ?

Partenaires en cours :

Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène Nationale (01)

La Ferme du Buisson, Scène Nationale (77)

La Coloc de la Culture de Cournon D'Auvergne, Scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse (63)

La 2Deuche, à Lempdes, scène régionale (63)

Théâtre de Bellegarde sur Valserine - Ar(t)abesque (01)

L'Espace Tonkin de Villeurbanne (69)

La Cave à Musique, SMAC de Macôn (01)

MJC Herbasse (26)

Pôle 9, Lyon (69)

Spectacle musical tout public à partir de 7 ans

Jeu : Caroline Cuzin-Rambaud, Jason Henoc

Création lumière : Nicolas Galliot

Scénographie : Gaël Lefeuvre Compositions

musicales : multi interprètes

Créations musicales et sonores : Caroline Jourdy,
Jason Henoc

Vidéo : Célia Guinemer, Thomas Grundrich

Pièces musicales (versions originales ou réarrangées) et compositions originales :

Concerto pour 2 violons de Vivaldi en la min

Duos de Bartok (extrait des 44 duos pour violon)

Tango in Blues de Lipsky

Latingo de Lipsky

Libeslied de Fritz Kreisler

Gnossienne n°1 d'Erik Satie

Tango de Oops Darling (composition)

Klezmer's Freilach (trad)

Dancing with a Rabbi (trad)

Lepton de A. Jourdy (composition)

Bébé de C. Jourdy (composition)

Duos n°6 de Mazas, andante opus 28

Sicilienne de G. Fauré

Solaisol (composition)

Fiche technique

Durée : 45 minutes

Jauges : 150

Registre : théâtral, musical

Forme : forain sans 4ème mur

Nombre d'artistes sur le plateau : 2 musiciens

Lumières : autonomie petite salle / fiche technique salle équipée

Sonorisation : autonomie petite salle / fiche technique salle équipée

Espace scénique minimum : 5m de profondeur – 6m d'ouverture – 2m50 de hauteur

Installation public : frontal gradinage nécessaire

L'artistique

Humour et musique comme langages universels.

L'humour, le théâtre

L'humour a une grande place dans ce spectacle, notamment dans le comique de situation.

Le travail de comédien portera sur la voix et le langage corporel. Le duo s'inspire des figures du registre burlesque, un personnage « blanc » incarnant l'autorité, et un auguste « rouge » pour provoquer accidents, déboires et péripéties. Le texte sera travaillé en résonance avec les effets musicaux (glissando, pizzicato, col legno, staccato, spiccato, legato, pepito...).

Les évocations littéraires ancreront aussi l'univers du récit et offriront différents niveaux de lecture (extraits du texte en cours de création en pièce jointe).

La musique live

La musique est jouée en direct, la performance du musicien virtuose est une flèche émotionnelle forte qui touche au cœur. Elle nous emmène de la période baroque, jusqu'aux improvisations et créations de matières sonores plus modernes. Le violon raconte aussi les peuples nomades, la fragilité de la vie et la précarité. Il est symbole de liberté, de poésie, de subtilité, de puissance ou de résistance. Sir Ernest Shackleton en fait la démonstration la plus saisissante dans son livre « l'Endurance 1914 -1917 » lorsque son équipage contraint de quitter le navire broyé par les glaces en antarctique, emporte avec lui les vêtements, le poêle pour cuisiner et... un violon pour fédérer ses hommes et garder l'espoir de survivre.

Le violon est le 3ème personnage de ce spectacle.

Le dispositif scénique

Les effets visuels seront produits par une scénographie originale, inspirée de la Corde de Melde, du Pendulum, du Standing Wave Harmonics et de la roue horizontale faisant office de manège à cordes (voir nos essais vidéos). Ces procédés visuels probants illustrent d'une manière très ludique et compréhensive la matière sonore, les paramètres musicaux (rapide/lent, court/long, fort/faible, crescendo/decrescendo...). Il est question ici d'évoquer sans jamais expliquer ce que nous entendons. L'utilisation d'un rétroprojecteur complète les effets visuels, avec l'apport de peinture dans de l'eau ou de fiches scientifiques saugrenues.

La création lumière permet des changements d'atmosphère plus impressionnants et met en valeur les effets créés avec les cordes (stroboscope utilisé avec parcimonie, jeu sur la pénombre, black gun, mini-découpe).

Dispositif scénique

Le décor sera un laboratoire un peu poussiéreux, s'inspirant d'images de scientifiques du début du XXème Siècle, dans le style Steampunk. Ce grand écart temporel avec aujourd'hui permettra d'exploiter visuellement la force et la vitalité du violon dans l'histoire musicale contemporaine. De son statut d'instrument précieux et fragile, à sa pratique actuelle, où les codes sont pulvérisés et sa pratique très commune.

La scénographie est une exploration visuelle et matérielle de la corde au travers de différentes matières. Du fil de couture jusqu'à la corde d'amarrage en passant par les cordes d'instrument.

L'univers du récit sera ainsi complété et renforcé.

Celles-ci vont aussi nous permettre d'évoquer les paramètres musicaux joués par les artistes. La matière visuelle rentre en résonance avec le décor auditif (glissando, pizzicato, col legno, staccato, spiccato, legato, pepito, ...).

Le laboratoire est le contexte idéal pour proposer des objets insolites autour de notre thématique : roue à tisser, jeu de l'élastique, corde ondulatoire de musculation pour l'évocation des vibrations et des ondes sonores, etc...

Extrait présentation faite au JMF

Scène 4

Caro : Merci chers confrères.

Jason : Merci, la, sol, fa, mi, ré, do !

Caro : Cette découverte scientifique, bien que révolutionnaire est encore confidentielle.

Jason : Le monde n'est pas encore prêt à l'accueillir.

Caro : Mais dès octobre 2024, nous serons sur les routes de France pour rencontrer le public et lui révéler les secrets de la corde sensible.

Jason : Tout le monde accordera enfin ses violons.

Caro : (grandiloquente) Chers collègues, avant de partager avec vous l'année prochaine cette aventure intense et unique, il nous reste à résoudre un dernier mystère.

Jason : C'est bien beau d'avoir un prix Nobel pour avoir découvert le mouvement perpétuel !

Caro : Mais personne ne s'est jamais demandé comment l'arrêter ! La rotation éternelle c'est lassant...

Jason : ...Surtout vers la fin !

Caro : Grace au professeur Henoc

Jason : Et grâce au professeur Jourdy

Caro : Voici comment stopper net, d'un coup d'archet, le mouvement infini.

Jason : La réponse était dans nos cordes puisque la fin était dans le début.

Caro : La musique de Bartok sans équivoque, annonce que c'est fini.

Ils jouent La Mi de Bartok.

Fin nette de la musique et du rouet.

Caro et Jason : MERCI !

Noir

LES ARTISTES

Caroline CUZIN-RAMBAUD

Violoniste et multi-instrumentiste, issue du Conservatoire de Lyon, de formation classique, Caroline se diversifie en travaillant les musiques actuelles et les musiques du monde.

Tout en restant fidèle à la musique classique dans divers ensembles orchestraux de la région Rhône-Alpes, on a pu l'entendre aux côtés de -M-, Laurent Garnier, Mano Solo ...

Avec les musiques orientales et méditerranéennes, elle fera de la production artistique et plusieurs tournées au Maghreb aux côtés d'artistes locaux.

Depuis 2020, elle est artiste associée du projet Miasin ! qui regroupe 5 musiciennes turques, françaises et arméniennes et en 2022 elle participe à la création du quintet jazz SoundtracC

Dans ses différents projets , elle s'est assez vite intéressée au travail scénique du concert .

Elle crée ainsi le duo 1air2violons, avec qui elle fera plus de 250 représentations du spectacle musical « 1air2violons s'invite au théâtre » notamment en tournée JMFrance

Jason HENOC

Violoniste diplômé du Conservatoire de Rouen et de l'ENM de Villeurbanne, il navigue à travers de nombreux projets artistiques.

Depuis plus 10 ans, il travaille au sein de divers orchestres de la région Rhône-Alpes. Outre la musique classique et au gré des rencontres, il a su évoluer dans d'autres univers musicaux, notamment au sein de groupes de musiques actuelles : chanson, musique du monde, slam ...

Il est également artiste permanent au sein de la Compagnie EOLO depuis près de 15 ans où il mène des ateliers de pratiques artistiques en partenariat avec l'Opéra de Lyon et participe à plusieurs créations de la compagnie.

En 2016, il participe à la création du spectacle «1air2violons s'invite au théâtre» qui sera joué au festival Off d'Avignon en 2017 et 2018 puis en tournée JMFrance.

En 2022, il participe à la création du spectacle musical «La mer» par la compagnie du Ver à Soie et crée le trio «Mr Georges» qui réunit cordes et human beat-box.

Écriture et mise en scène

Greg TRUCHET

Comédien formé au FRACO (La Scène sur Saône, Lyon, 2004/2006), il suit des stages avec Michel Dallaire, la Cie Arketal et le Rire Médecin. Multi-instrumentiste (batterie, guitare, piano, percussions, trombone), titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant 2002), il a suivi les cursus batterie jazz et rock et les ateliers afro-cubains à l'ENM de Villeurbanne.

Depuis 2005 il est co-fondateur des compagnies : Fleurs de Peau (63), Brainstorming Cie (69), Cie Salula (13) et La Toute Petite Compagnie (01).

Il a travaillé également avec Nicolas Turon (Cie des Ô, 57), Sébastien Davis (metteur en scène du Consentement 2022) - Mirandôle et Cie (43), Crazy People et le ZOOM (01) - Cie Adara (01)

Il est co-auteur des spectacles

- Fleurs de Peau et Fleur de Sel (Cie Fleurs de Peau) 1500 représentations (JMFrance, Ligue de l'Enseignement...) 2005 - 2012
- Brainstorming (Cie Brainstorming) Avignon OFF 2008 et 2009, 300 représentations, Prix de la Mise en Scène et Prix du Jury P'tits Molières Paris 2013
- les Pompes Funestes (Cie des Ô), 150 représentations en Europe 2010 - 2016
- Cajon the Road (la Toute petite Cie) Avignon OFF 2013
- Sur le Départ (Cie Salula) Carte Blanche Avignon 2010
- Boîte à Gants (la Toute Petite Cie) Prix du Public et du Jury, Grand Bornand 2013, 1000 représentations depuis 2012 (Festival en Recommandé, Festival du Maillon, Chainon, JMFrance, etc...).
- Boîte de Nuits (la Toute petite cie) 2017, 600 représentations
- Aurore (La Toute petite cie) 2019
- Le Dribble des Poètes (Cie Adara) 2022

Auteur et metteur en scène des spectacles

- Chut Oscar ! et Chut Libre ! (BAAM Productions, 69) 2014 - 21
- Le Bal des Hippocampes (la Toute petite cie) 2019
- Duchesse (la Toute petite cie) 2021
- le projet l'Idoles des Houles (4 spectacles sur Eric Tabarly - la Toute petite cie) 2021
- Louis et vous (la Toute petite cie) 2022 - Scène Nationale de Bourg-en-Bresse

Metteur en scène

- Broc and Roll (Cie les Petits Détournements) 2016
- Le Bazar fait bien les choses ! (Cie les petites détournements) Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry 2022

Il est aussi coordinateur de projets artistiques et pédagogiques depuis 2012

- En France et en Irlande auprès d'adultes et d'enfants handicapés mentaux
- Département de l'Ain, Région AURA, France : crèches, écoles, collèges, lycées, communauté de communes / Festivals Cuivres en Dombes, Ambronay, Reyssouze sur Scène / Dispositifs Interstices Culture et Santé / Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et Villefranche - Culture et justice / CPA / Entreprises privées...

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

UN MOT SUR NOS ACTIONS CULTURELLES...

1 - DESCRIPTION

Tout le travail des artistes repose sur l'exploration d'un univers musical, sonore et visuel qui mêle tendresse, poésie, contrastes émotionnels et beaucoup d'humour pour aborder avec sensibilité le thème des émotions.

Aussi il est question ici de convivialité et d'émotions appréhendées à travers des musiques instrumentales, de la magie visuelle, du langage corporel et du langage non verbal.

2 - ANALYSE

Un des objectifs du spectacle Boîte à Cordées est d'éveiller le jeune enfant à la matière sonore, aux violons et objets sonores détournés de leur usage originel. Cette découverte est basée sur le plaisir plutôt que sur l'apprentissage et suscite l'émergence de l'idée d'une communication non verbale.

L'humour du jeu burlesque, le « clown » dans toute la sensibilité qu'il comporte, permet de déployer et de communiquer sur scène une grande palette d'émotions.

Le clown est le vecteur, comme la musique, d'un lien émotionnel étroit avec le public.

3 - PROPOSITIONS

3.1 Les programmes concernant l'éveil sensoriel et artistique.

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER

L'école maternelle propose une première sensibilisation artistique. Les activités visuelles et tactiles, auditives et vocales accroissent les possibilités sensorielles de l'enfant. Elles sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression ; elles contribuent à développer ses facultés d'attention et de concentration. Elles sont l'occasion de familiariser les enfants, par l'écoute et l'observation, avec les formes d'expression artistique les plus variées ; ils éprouvent des émotions et acquièrent des premiers repères dans l'univers de la création. Ces activités entretiennent de nombreux liens avec les autres domaines d'apprentissage : elles nourrissent la curiosité dans la découverte du monde.

Elles permettent à l'enfant d'exercer sa motricité ; elles l'encouragent à exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l'échange avec les autres. Dans ce contexte, l'enseignant aide les enfants à exprimer ce qu'ils perçoivent, à évoquer leurs projets et leurs réalisations ; il les conduit à utiliser, pour ce faire, un vocabulaire adapté. La voix et l'écoute sont très tôt des moyens de communication et d'expression que les enfants découvrent en jouant avec les sons, en chantant, en bougeant. Pour les activités vocales, le répertoire de comptines et de chansons est issu de la tradition orale enfantine et comporte des auteurs contemporains, il s'enrichit chaque année. Les enfants chantent pour le plaisir, en accompagnement d'autres activités ; ils apprennent à chanter en chœur. Ils inventent des chants et jouent avec leur voix, avec les bruits, avec les rythmes. Les activités structurées d'écoute affinent l'attention, développent la sensibilité, la discrimination des sons et la mémoire auditive. Les enfants écoutent pour le plaisir, pour reproduire, pour bouger, pour jouer... Ils apprennent à caractériser le timbre, l'intensité, la durée et la hauteur (ce sont les quatre données variables du son) par comparaison et imitation et à qualifier ces caractéristiques. Ils écoutent des œuvres musicales variées. Ils recherchent des possibilités sonores nouvelles en utilisant des instruments. Ils maîtrisent peu à peu le rythme et le tempo.

À la fin de l'école maternelle l'enfant est capable de :

- Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines.
- Ecouter un extrait musical ou une production, puis s'exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses impressions.

3.2 Activités préparatoires

Décris tes plus belles émotions

Décris tes pires émotions

Que se passe-t-il dans ton corps quand tu éprouves des émotions ?

Que se passe-t-il dans ta tête quand tu éprouves des émotions ?

Quelle différence y-at-il entre une émotion et un sentiment ?

3.3 Activités après le spectacle

Apprendre à devenir spectateur !

1/

Je m'appelle...

Je suis en classe de...

J'ai assisté à la représentation du spectacle ...

Est-ce la 1ère fois que tu assistes à un spectacle vivant ? Oui/Non

Te souviens-tu des spectacles vivants auxquels tu as assisté ?

A ton avis, pourquoi parle-t-on de spectacle vivant ?

Après avoir assisté à la représentation, quelles sont, selon toi, les qualités, les compétences d'un bon spectateur ?

2/

Quelques informations sur le spectacle

Topo spectacle

3/

Je m'interroge

Comment se nomme les personnages interprétés par les comédiens ?

Comment se nomme l'instrument principal du spectacle ?

Comment se nomme le metteur en scène ?

Comment se nomme l'auteur de la pièce ?

Comment se nomme la scénographe de la pièce ?

Connais-tu d'autres métiers importants pour créer un spectacle vivant ?

Après le spectacle comment te sens-tu ?

Qu'as-tu appris ?

Quels liens fais-tu entre ces 3 images et le spectacle que tu viens de voir ? (sélectionner 3 photos du spectacle ...)

4/

Je donne mon point de vue

Fais le dessin, le croquis de ton moment préféré durant la représentation !

Sous forme d'acrostiche, donne ton point de vue sur le spectacle (jeu, texte, mise en scène, accessoires, costumes, musiques, lumières...)

Tu peux prendre une feuille à part si tu veux.

B
O
I
T
E
A
C
O
R
D
E
E
S

5/

Dessine le décor avec les différents instruments de musique

6/

Liste les instruments de musique que tu as repérés

7/

Qui sont les 2 personnages de l'histoire ?

Quel est leur métier ?

8/

Dessine et nomme les instruments ou les objets du spectacle

9/

Topo sur les cordes...

10/ Topo sur des instruments en lutherie sauvage avec des élastiques et des caisses de résonances..

Ateliers, animations artistiques et pédagogiques proposés autour du spectacle

LES ATELIERS

Les ateliers sont adaptés en fonction des élèves, de leur niveau, de leur capacité. Ils sont ludiques, constructifs et fédèrent les groupes tout en valorisant le travail individuel au service du projet commun. Ils demandent de la ténacité, de l'inventivité, de la débrouillardise, de la patience, de l'écoute, le respect des règles liées au contenu des ateliers, et beaucoup d'imagination.

Objectifs pédagogiques généraux

- Offrir une rencontre de qualité entre des enfants/adolescents et des artistes professionnels
- Créer du lien entre les classes/groupe, du « vivre ensemble » grâce à des ateliers artistiques collectifs et en demi-groupe
- Sensibiliser les élèves à différentes pratiques artistiques définies en amont par l'équipe pédagogique et la Compagnie
- Acquisition d'une communication non-verbale
- Acquisition des notions fondamentales de jeux et techniques dans chaque discipline
- Acquisition des paramètres musicaux (direction de groupe, écoute collective et individuelle, exploration et expérimentation de la matière sonore, travail vocal)
- Initiation aux musiques improvisées
- Acquisition des capacités d'analyse liées au travail fourni
- Associer et sensibiliser les participants aux processus de création

Contenus et objectifs pédagogiques non exhaustifs des ateliers

Musique

- Fabrication d'un instrumentarium en lutherie sauvage, conception, explorations et expérimentations sonores.
- Transmission et autonomie des points techniques pour l'entretien des instruments. Les enseignants, les accompagnateurs sont impliqués dans la transmission d'une dynamique collective de création. (Le travail pourra se poursuivre sans les artistes avec des ateliers de décoration, l'entretien, des créations similaires, etc...)
- Sensibilisation et ateliers pratiques avec des instruments en lutherie sauvage, inspirés d'instruments à cordes.
- Exploration sonore, acquisition de paramètres musicaux (le timbre, l'intensité, la durée et la hauteur sont les quatre données variables du son)
- Création d'une ou plusieurs séquences sonores qui pourront être utilisées pour composer une ambiance sonore de plusieurs minutes. Cet atelier est collectif mais chaque élève intervient individuellement.
- La fin de l'atelier se termine par une restitution publique possible (devant d'autres classes ou des invités par exemple)
- Les participants seront dès l'entrée de l'atelier dans la pratique artistique, passant tour à tour d'auditeur actif à assistant, musicien, compositeur et arrangeur, et enfin critique bienveillant des productions sonores.
- Création de chansons (comptines, jeux de doigts pour les plus petits).

RESTITUTION FINALE POSSIBLE

- Les élèves seront dirigés dans une certaine mesure par les artistes, mais le but est de les laisser au maximum en autonomie.

Théâtre et corporalité

- Sensibilisation aux échauffements vocaux et corporels
- Sensibilisation au jeu théâtral et au jeu corporel (clown de théâtre)
- Jeux théâtraux sur la thématique des émotions
- Ecriture de scénettes mettant en jeu les émotions
- Travail sur la posture, la prise de parole, la gestion de l'espace
- Travail sur les entrées et les sorties scéniques

Publics visés

En milieu scolaire ou centre de loisirs

Qu'apporte l'intervention des artistes avant ou après la création et la diffusion du spectacle ?

- Découvrir des éléments spécifiques du spectacle (instruments, voix, objets, etc...) qu'ils retrouveront lors de la représentation
- Découvrir l'envers du décor du spectacle, avec une visite guidée (après la représentation) des coulisses et « trucs » de la compagnie
- Etablir une relation de confiance et de complicité entre les élèves et les artistes, mais aussi favoriser le plaisir et l'envie de se retrouver lors de la représentation
- Enrichir les entrées de lecture et de compréhension du spectacle par la multiplicité des intervenants (musiciens intervenants, artistes, intervenants littérature jeunesse...), la multiplicité des sensibilités, des approches artistiques et pédagogiques

Ecole de musique

- Apprentissage d'un ostinato pour une séquence musicale du spectacle + atelier improvisation soundpainting
- Partage d'un répertoire simple ou élaboré classique ou contemporain dans différents styles.
- Transmission d'un ou plusieurs morceaux instrumentaux originaux composés par les artistes
- Création d'un ou plusieurs morceaux instrumentaux et/ou vocaux

MJC

- Rencontres et échanges avec les habitants et usagers de la MJC, par l'intermédiaire des acteurs de la MJC, collecte d'anecdotes sur l'image poétique et évocatrice de la corde sensible, les émotions et ce qui les provoquent.
- Sensibilisation aux processus de création (écriture de nouvelles, de fables, de haïkus...)

***Nous concevons nos actions culturelles en co-construction avec tous les partenaires.
Nous proposons des projets sur-mesure.***

CONTACTS

WWW.LATOUTEPETITECOMPAGNIE.FR

Artistique : Greg 06 73 35 14 14 /

greg.latoutepetitecompagnie@gmail.com

Production & diffusion : Aurélie 06 17 02 94 62 /

latoutepetitecompagnie@gmail.com

BOITE À CORDÉES

SPECTACLE MUSICAL TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

La cordée : Groupe d'alpinistes attachés pour faire une ascension (s'encorder).

La corde : Fil de boyau, de soie, d'acier, parfois simple ficelle, tendu sur la table d'harmonie et dont la vibration produit un son.

Accorder : Accepter, consentir à. Attribuer une valeur, une importance. Mettre en accord des personnes. Harmoniser les sons des instruments.

LA TOUTE PETITE CIE

Fondée en 2012 et installée dans l'Ain, la Toute Petite Compagnie, **reconnue d'intérêt général**, agit au cœur du spectacle vivant et œuvre pour défendre **l'accès à la culture pour tous et partout**. Elle invite chaque fois que possible ses publics à être partie prenante d'un temps de création artistique.

La Toute Petite Compagnie crée des spectacles itinérants, autonomes techniquement afin de rendre plus facile **l'accès à la culture et à la pratique artistique** en milieu rural ou dans des milieux défavorisés.

Spécialisée auprès du jeune public, elle intervient en milieu scolaire de la maternelle au lycée et dans la formation des professionnels de la petite enfance. Elle coordonne et anime également des projets artistiques auprès de publics empêchés (EHPAD, enfants et adultes polyhandicapés), allophones et en milieu carcéral.

La Toute Petite Compagnie est au service du développement de la culture et de la pratique artistique qui permettent à l'individu de **s'épanouir** individuellement et qui sont un moyen de fédérer les gens autour d'émotions fortes et de **valeurs communes**.

Note d'intention

Créé en 2012 le spectacle Boîte à Gants, fut le premier volet d'un triptyque de spectacles musicaux jeune public mettant en scène deux personnages, M. ou Mme Paul(e) et Michel, dans l'univers forain. Boîte à Gants était sur le thème de la récupération des gants et de leur recyclage en histoires abracadabrantes.

Créé en 2017 le second volet, Boîte de Nuits, était sur le thème du sommeil et de la légende du Marchand de sable.

En 2024, Boîte à Cordées terminera le triptyque du duo forain.

Tout se joue toujours sans 4ème mur et s'articule autour d'une relation étroite avec le public. L'interaction y est présente sans être volontairement participative. Le point de départ de ces créations se construit sur un thème simple, compréhensible par le jeune public.

Boîte à Gants : le recyclage théâtral des gants.

Boîte de Nuits : les rituels de l'endormissement et le sommeil.

Boîte à Cordées : l'exploration ludique de la corde.

Les thèmes abordés sont fédérateurs, multi générationnels et universels. Ils sont prétexte à l'exploration sonore, musicale et visuelle. Ils permettent de poser des scènes simples, propices au jeu théâtral et au comique de situation.

Le registre forain renforce le rapport Clown Blanc/Auguste et apporte l'humour et le décalage. Il dévoile la communication chaotique entre les personnages, qui met régulièrement leur projet en péril.

Chaque personnage changera de posture à la fin du spectacle, Michel l'assistant trouvera enfin sa véritable place, Mme. Paule découvrira à ses dépens que leur petite arnaque n'en est peut-être pas une...

Le spectacle se déroulera en temps réel, sans ellipses temporelles. Différents niveaux de lecture permettent à chaque spectateur d'être embarqué dans le spectacle. La poésie visuelle et l'humour se mêleront à la musique, ainsi qu'aux données scientifiques concernant les propriétés des cordes de violon.

Le duo

Caroline Cuzin-Rambaud et Jason Henoc sont les artistes de ce spectacle. En 2016, pour le Festival Off d'Avignon, ils créent un spectacle musical « 1air2violons s'invite au théâtre ». Ce projet fait découvrir les coulisses d'un concert a priori « classique ». Le duo emmène en musique le spectateur hors des sentiers battus du récital de violons. Il revisite avec humour, virtuosité et poésie un répertoire d'œuvres plus ou moins connu.

Travailler avec ses deux orfèvres de la musique était une évidence pour ce dernier volet des «boites». Leur virtuosité au violon, leurs expériences de musiciens, d'artistes de scène, leur connaissance du jeune public (ils sont titulaires d'un DUMI) permettent de concevoir un spectacle exigeant et festif.

A l'heure du zapping, des écrans et du virtuel, le spectacle vivant nous semble essentiel pour retrouver de la respiration et du temps pour explorer, pour user une thématique jusqu'à la corde.

Le prétexte de la corde jouée nous permet de tirer toutes les ficelles, tous les fils rouges. Comment, à partir d'une simple corde, faire naître une multitude de situations, d'émotions, d'univers sonores ?

Comment donner le temps à une idée, un objet, une sensation, de se déployer sous nos yeux et dans nos oreilles ? Comment tourner le plus longtemps autour du pot sans jamais ressentir l'ennui mais en trouvant à chaque fois de nouvelles perspectives ?

Comment générer de la surprise sans avoir nécessité de zapper ?

Ici il est question d'essorer un prétexte à priori simple, pour en découvrir toutes les subtilités. Tout le champ des possibles est exploré sous différents angles : jeu théâtral, technique de jeu du violon, répertoire musical classique et contemporain, expressions et proverbes sous-entendus ou déclamés, situations et scénographie, lumières.

Le propos

Il est ici question de la corde sensible, qui anime chacun d'entre nous, celle qui vibre grâce à la musique, à l'humour. Comment accéder à cette symbolique corde qui relie notre cœur à l'extérieur de nous-même. Comment cette corde vibre-t-elle suivant nos différentes émotions ?

Est-il possible de provoquer à un groupe de spectateurs, d'auditeurs une vibration collective ? Un émoi commun ? Le laboratoire des deux experts n'existe que si le public est au rendez-vous. Comme au spectacle vivant, sans public, pas de spectacle, pas d'émotions partagées.

Le duo a besoin de spectateurs pour faire exister ses recherches et percer peut-être un jour les secrets de la corde sensible qui nous met en lien avec les autres et avec nous-mêmes.

Le propos est celui de l'exploration et du potentiel de jeu du violon, mais aussi de l'histoire plus intime des deux artistes sur scène. Leur pratique de musicien violoniste a façonné leur vie, il est bien plus qu'un simple moyen d'expression. Il est une partie d'eux-mêmes.

Les techniques et l'histoire du violon, tout comme le rapport sensible à leur instrument qu'ont les deux musiciens seront évoqués sans jamais l'expliquer.

L'exploration sonore des instruments à cordes frottés reposera sur un répertoire varié allant du baroque aux musiques actuelles, en passant par les musiques folkloriques, l'improvisation et des compositions originales du duo.

La force de la musique live et de l'humour permet au spectacle vivant d'embarquer le public dans un voyage émotionnel varié et puissant, sensible et touchant.

La forme scénique, tout autant que la virtuosité des artistes sont indispensables à la qualité de la rencontre entre le jeune public et le spectacle vivant.

L'expérience doit être « extraordinaire » car là résident les qualités du spectacle vivant : basculer avec confiance dans un autre monde, où les émotions positives seront exacerbées. C'est l'expérience de l'intime et du collectif.

Le Pitch

Dans leur laboratoire itinérant, deux violonistes forains tentent de percer les mystères et le pouvoir des cordes sensibles sur les émotions.

Synopsis

Mme Paule et Michel, deux violonistes virtuoses, vont de ville en ville pour tenter de percer les secrets des cordes sur les émotions. Leur laboratoire itinérant leur permet de confronter le public avec leurs expériences sonores et musicales. En bons scientifiques, ils ont plusieurs cordes à leur violon. Ils explorent les facettes de leurs instruments en tirant toutes les ficelles d'un répertoire musical très contrasté. De Vivaldi à la musique contemporaine, en passant par l'expérimentation sonore et l'improvisation, tout est dans leurs cordes.

Comment agissent ses fameuses cordes sensibles sur nos émotions?

Pourquoi et comment réagissent-elles lorsqu'elles sont frottées, pincées, écrasées, jouées ?

Accompagnés de dispositifs visuels farfelus ou poétiques, ils tenteront devant le public de découvrir enfin, le mystère des cordes sympathiques !

Mais arriveront-ils à ne pas trop tirer sur la corde ?

Partenaires en cours :

Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène Nationale (01)

La Ferme du Buisson, Scène Nationale (77)

La Coloc de la Culture de Cournon D'Auvergne, Scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse (63)

La 2Deuche, à Lempdes, scène régionale (63)

Théâtre de Bellegarde sur Valserine - Ar(t)abesque (01)

L'Espace Tonkin de Villeurbanne (69)

La Cave à Musique, SMAC de Macôn (01)

MJC Herbasse (26)

Pôle 9, Lyon (69)

Spectacle musical tout public à partir de 3 ans

Jeu : Caroline Cuzin-Rambaud, Jason Henoc

Création lumière : Nicolas Galliot

Scénographie : Gaël Lefeuvre Compositions musicales : multi interprètes

Créations musicales et sonores : Caroline Jourdy, Jason Henoc

Vidéo : Célia Guinemer, Thomas Grundrich

Pièces musicales (versions originales ou réarrangées) et compositions originales :

Concerto pour 2 violons de Vivaldi en la min

Duos de Bartok (extrait des 44 duos pour violon)

Tango in Blues de Lipsky

Latingo de Lipsky

Libeslied de Fritz Kreisler

Gnossienne n°1 d'Erik Satie

Tango de Oops Darling (composition)

Klezmer's Freilach (trad)

Dancing with a Rabbi (trad)

Lepton de A. Jourdy (composition)

Bébé de C. Jourdy (composition)

Duos n°6 de Mazas, andante opus 28

Sicilienne de G. Fauré

Solaisol (composition)

Fiche technique

Durée : 45 minutes

Jauges : 150

Registre : théâtral, musical

Forme : forain sans 4ème mur

Nombre d'artistes sur le plateau : 2 musiciens

Lumières : autonomie petite salle / fiche technique salle équipée

Sonorisation : autonomie petite salle / fiche technique salle équipée

Espace scénique minimum : 5m de profondeur – 6m d'ouverture – 2m50 de hauteur

Installation public : frontal gradinage nécessaire

L'artistique

Humour et musique comme langages universels.

L'humour, le théâtre

L'humour a une grande place dans ce spectacle, notamment dans le comique de situation.

Le travail de comédien portera sur la voix et le langage corporel. Le duo s'inspire des figures du registre burlesque, un personnage « blanc » incarnant l'autorité, et un auguste « rouge » pour provoquer accidents, déboires et péripéties. Le texte sera travaillé en résonance avec les effets musicaux (glissando, pizzicato, col legno, staccato, spiccato, legato, pepito...).

Les évocations littéraires ancreront aussi l'univers du récit et offriront différents niveaux de lecture (extraits du texte en cours de création en pièce jointe).

La musique live

La musique est jouée en direct, la performance du musicien virtuose est une flèche émotionnelle forte qui touche au cœur. Elle nous emmène de la période baroque, jusqu'aux improvisations et créations de matières sonores plus modernes. Le violon raconte aussi les peuples nomades, la fragilité de la vie et la précarité. Il est symbole de liberté, de poésie, de subtilité, de puissance ou de résistance. Sir Ernest Shackleton en fait la démonstration la plus saisissante dans son livre « l'Endurance 1914 -1917 » lorsque son équipage contraint de quitter le navire broyé par les glaces en antarctique, emporte avec lui les vêtements, le poêle pour cuisiner et... un violon pour fédérer ses hommes et garder l'espoir de survivre.

Le violon est le 3ème personnage de ce spectacle.

Le dispositif scénique

Les effets visuels seront produits par une scénographie originale, inspirée de la Corde de Melde, du Pendulum, du Standing Wave Harmonics et de la roue horizontale faisant office de manège à cordes (voir nos essais vidéos). Ces procédés visuels probants illustrent d'une manière très ludique et compréhensive la matière sonore, les paramètres musicaux (rapide/lent, court/long, fort/faible, crescendo/decrescendo...). Il est question ici d'évoquer sans jamais expliquer ce que nous entendons. L'utilisation d'un rétroprojecteur complète les effets visuels, avec l'apport de peinture dans de l'eau ou de fiches scientifiques saugrenues.

La création lumière permet des changements d'atmosphère plus impressionnants et met en valeur les effets créés avec les cordes (stroboscope utilisé avec parcimonie, jeu sur la pénombre, black gun, mini-découpe).

Dispositif scénique

Le décor sera un laboratoire un peu poussiéreux, s'inspirant d'images de scientifiques du début du XXème Siècle, dans le style Steampunk. Ce grand écart temporel avec aujourd'hui permettra d'exploiter visuellement la force et la vitalité du violon dans l'histoire musicale contemporaine. De son statut d'instrument précieux et fragile, à sa pratique actuelle, où les codes sont pulvérisés et sa pratique très commune.

La scénographie est une exploration visuelle et matérielle de la corde au travers de différentes matières. Du fil de couture jusqu'à la corde d'amarrage en passant par les cordes d'instrument.

L'univers du récit sera ainsi complété et renforcé.

Celles-ci vont aussi nous permettre d'évoquer les paramètres musicaux joués par les artistes. La matière visuelle rentre en résonance avec le décor auditif (glissando, pizzicato, col legno, staccato, spiccato, legato, pepito, ...).

Le laboratoire est le contexte idéal pour proposer des objets insolites autour de notre thématique : roue à tisser, jeu de l'élastique, corde ondulatoire de musculation pour l'évocation des vibrations et des ondes sonores, etc...

Extrait présentation faite au JMF

Scène 4

Caro : Merci chers confrères.

Jason : Merci, la, sol, fa, mi, ré, do !

Caro : Cette découverte scientifique, bien que révolutionnaire est encore confidentielle.

Jason : Le monde n'est pas encore prêt à l'accueillir.

Caro : Mais dès octobre 2024, nous serons sur les routes de France pour rencontrer le public et lui révéler les secrets de la corde sensible.

Jason : Tout le monde accordera enfin ses violons.

Caro : (grandiloquente) Chers collègues, avant de partager avec vous l'année prochaine cette aventure intense et unique, il nous reste à résoudre un dernier mystère.

Jason : C'est bien beau d'avoir un prix Nobel pour avoir découvert le mouvement perpétuel !

Caro : Mais personne ne s'est jamais demandé comment l'arrêter ! La rotation éternelle c'est lassant...

Jason : ...Surtout vers la fin !

Caro : Grâce au professeur Henoc

Jason : Et grâce au professeur Jourdy

Caro : Voici comment stopper net, d'un coup d'archet, le mouvement infini.

Jason : La réponse était dans nos cordes puisque la fin était dans le début.

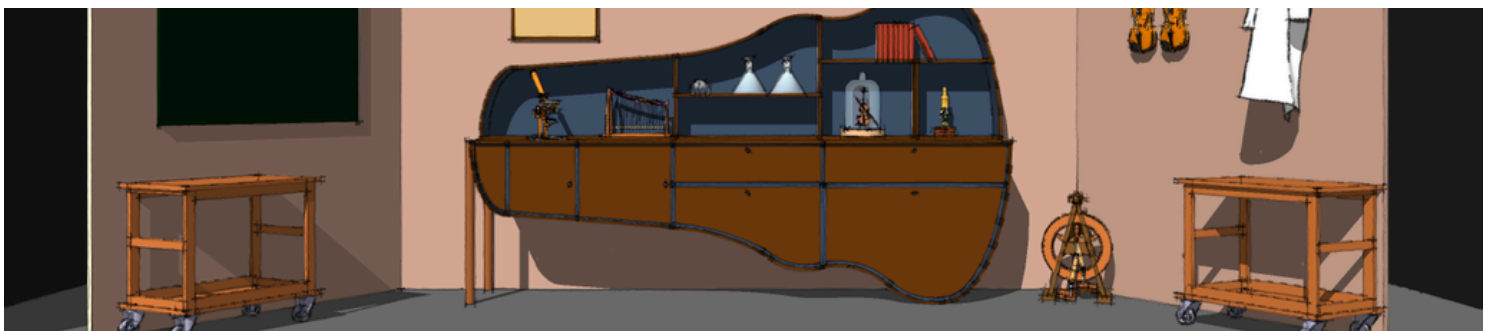
Caro : La musique de Bartok sans équivoque, annonce que c'est fini.

Ils jouent La Mi de Bartok.

Fin nette de la musique et du rouet.

Caro et Jason : MERCI !

Noir

LES ARTISTES

Caroline CUZIN-RAMBAUD

Violoniste et multi-instrumentiste, issue du Conservatoire de Lyon, de formation classique, Caroline se diversifie en travaillant les musiques actuelles et les musiques du monde.

Tout en restant fidèle à la musique classique dans divers ensembles orchestraux de la région Rhône-Alpes, on a pu l'entendre aux côtés de -M-, Laurent Garnier, Mano Solo ...

Avec les musiques orientales et méditerranéennes, elle fera de la production artistique et plusieurs tournées au Maghreb aux côtés d'artistes locaux.

Depuis 2020, elle est artiste associée du projet Miasin ! qui regroupe 5 musiciennes turques, françaises et arméniennes et en 2022 elle participe à la création du quintet jazz SoundtracC

Dans ses différents projets , elle s'est assez vite intéressée au travail scénique du concert .

Elle crée ainsi le duo 1air2violons, avec qui elle fera plus de 250 représentations du spectacle musical « 1air2violons s'invite au théâtre » notamment en tournée JMFrance

Jason HENOC

Violoniste diplômé du Conservatoire de Rouen et de l'ENM de Villeurbanne, il navigue à travers de nombreux projets artistiques.

Depuis plus 10 ans, il travaille au sein de divers orchestres de la région Rhône-Alpes. Outre la musique classique et au gré des rencontres, il a su évoluer dans d'autres univers musicaux, notamment au sein de groupes de musiques actuelles : chanson, musique du monde, slam ...

Il est également artiste permanent au sein de la Compagnie EOLO depuis près de 15 ans où il mène des ateliers de pratiques artistiques en partenariat avec l'Opéra de Lyon et participe à plusieurs créations de la compagnie.

En 2016, il participe à la création du spectacle «1air2violons s'invite au théâtre» qui sera joué au festival Off d'Avignon en 2017 et 2018 puis en tournée JMFrance.

En 2022, il participe à la création du spectacle musical «La mer» par la compagnie du Ver à Soie et crée le trio «Mr Georges» qui réunit cordes et human beat-box.

Écriture et mise en scène

Greg TRUCHET

Comédien formé au FRACO (La Scène sur Saône, Lyon, 2004/2006), il suit des stages avec Michel Dallaire, la Cie Arketal et le Rire Médecin. Multi-instrumentiste (batterie, guitare, piano, percussions, trombone), titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant 2002), il a suivi les cursus batterie jazz et rock et les ateliers afro-cubains à l'ENM de Villeurbanne.

Depuis 2005 il est co-fondateur des compagnies : Fleurs de Peau (63), Brainstorming Cie (69), Cie Salula (13) et La Toute Petite Compagnie (01).

Il a travaillé également avec Nicolas Turon (Cie des Ô, 57), Sébastien Davis (metteur en scène du Consentement 2022) - Mirandôle et Cie (43), Crazy People et le ZOOM (01) - Cie Adara (01)

Il est co-auteur des spectacles

- Fleurs de Peau et Fleur de Sel (Cie Fleurs de Peau) 1500 représentations (JMFrance, Ligue de l'Enseignement...) 2005 - 2012
- Brainstorming (Cie Brainstorming) Avignon OFF 2008 et 2009, 300 représentations, Prix de la Mise en Scène et Prix du Jury P'tits Molières Paris 2013
- les Pompes Funestes (Cie des Ô), 150 représentations en Europe 2010 - 2016
- Cajon the Road (la Toute petite Cie) Avignon OFF 2013
- Sur le Départ (Cie Salula) Carte Blanche Avignon 2010
- Boîte à Gants (la Toute Petite Cie) Prix du Public et du Jury, Grand Bornand 2013, 1000 représentations depuis 2012 (Festival en Recommandé, Festival du Maillon, Chainon, JMFrance, etc...).
- Boite de Nuits (la Toute petite cie) 2017, 600 représentations
- Aurore (La Toute petite cie) 2019
- Le Dribble des Poètes (Cie Adara) 2022

Auteur et metteur en scène des spectacles

- Chut Oscar ! et Chut Libre ! (BAAM Productions, 69) 2014 - 21
- Le Bal des Hippocampes (la Toute petite cie) 2019
- Duchesse (la Toute petite cie) 2021
- le projet l'Idoles des Houles (4 spectacles sur Eric Tabarly - la Toute petite cie) 2021
- Louis et vous (la Toute petite cie) 2022 - Scène Nationale de Bourg-en-Bresse

Metteur en scène

- Broc and Roll (Cie les Petits Détournements) 2016
- Le Bazar fait bien les choses ! (Cie les petites détournements) Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry 2022

Il est aussi coordinateur de projets artistiques et pédagogiques depuis 2012

- En France et en Irlande auprès d'adultes et d'enfants handicapés mentaux
- Département de l'Ain, Région AURA, France : crèches, écoles, collèges, lycées, communauté de communes / Festivals Cuivres en Dombes, Ambronay, Reyssouze sur Scène / Dispositifs Interstices Culture et Santé / Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et Villefranche - Culture et justice / CPA / Entreprises privées...

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

UN MOT SUR NOS ACTIONS CULTURELLES...

1 - DESCRIPTION

Tout le travail des artistes repose sur l'exploration d'un univers musical, sonore et visuel qui mêle tendresse, poésie, contrastes émotionnels et beaucoup d'humour pour aborder avec sensibilité le thème des émotions.

Aussi il est question ici de convivialité et d'émotions appréhendées à travers des musiques instrumentales, de la magie visuelle, du langage corporel et du langage non verbal.

2 - ANALYSE

Un des objectifs du spectacle Boîte à Cordées est d'éveiller le jeune enfant à la matière sonore, aux violons et objets sonores détournés de leur usage originel. Cette découverte est basée sur le plaisir plutôt que sur l'apprentissage et suscite l'émergence de l'idée d'une communication non verbale.

L'humour du jeu burlesque, le « clown » dans toute la sensibilité qu'il comporte, permet de déployer et de communiquer sur scène une grande palette d'émotions.

Le clown est le vecteur, comme la musique, d'un lien émotionnel étroit avec le public.

3 - PROPOSITIONS

3.1 Les programmes concernant l'éveil sensoriel et artistique.

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER

L'école maternelle propose une première sensibilisation artistique. Les activités visuelles et tactiles, auditives et vocales accroissent les possibilités sensorielles de l'enfant. Elles sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression ; elles contribuent à développer ses facultés d'attention et de concentration. Elles sont l'occasion de familiariser les enfants, par l'écoute et l'observation, avec les formes d'expression artistique les plus variées ; ils éprouvent des émotions et acquièrent des premiers repères dans l'univers de la création. Ces activités entretiennent de nombreux liens avec les autres domaines d'apprentissage : elles nourrissent la curiosité dans la découverte du monde.

Elles permettent à l'enfant d'exercer sa motricité ; elles l'encouragent à exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l'échange avec les autres. Dans ce contexte, l'enseignant aide les enfants à exprimer ce qu'ils perçoivent, à évoquer leurs projets et leurs réalisations ; il les conduit à utiliser, pour ce faire, un vocabulaire adapté. La voix et l'écoute sont très tôt des moyens de communication et d'expression que les enfants découvrent en jouant avec les sons, en chantant, en bougeant. Pour les activités vocales, le répertoire de comptines et de chansons est issu de la tradition orale enfantine et comporte des auteurs contemporains, il s'enrichit chaque année. Les enfants chantent pour le plaisir, en accompagnement d'autres activités ; ils apprennent à chanter en chœur. Ils inventent des chants et jouent avec leur voix, avec les bruits, avec les rythmes. Les activités structurées d'écoute affinent l'attention, développent la sensibilité, la discrimination des sons et la mémoire auditive. Les enfants écoutent pour le plaisir, pour reproduire, pour bouger, pour jouer... Ils apprennent à caractériser le timbre, l'intensité, la durée et la hauteur (ce sont les quatre données variables du son) par comparaison et imitation et à qualifier ces caractéristiques. Ils écoutent des œuvres musicales variées. Ils recherchent des possibilités sonores nouvelles en utilisant des instruments. Ils maîtrisent peu à peu le rythme et le tempo.

À la fin de l'école maternelle l'enfant est capable de :

- Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines.
- Ecouter un extrait musical ou une production, puis s'exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses impressions.

3.2 Activités préparatoires

Décris tes plus belles émotions

Décris tes pires émotions

Que se passe-t-il dans ton corps quand tu éprouves des émotions ?

Que se passe-t-il dans ta tête quand tu éprouves des émotions ?

Quelle différence y-at-il entre une émotion et un sentiment ?

3.3 Activités après le spectacle

Apprendre à devenir spectateur !

1/

Je m'appelle...

Je suis en classe de...

J'ai assisté à la représentation du spectacle ...

Est-ce la 1ère fois que tu assistes à un spectacle vivant ? Oui/Non

Te souviens-tu des spectacles vivants auxquels tu as assisté ?

A ton avis, pourquoi parle-t-on de spectacle vivant ?

Après avoir assisté à la représentation, quelles sont, selon toi, les qualités, les compétences d'un bon spectateur ?

2/

Quelques informations sur le spectacle

Topo spectacle

3/

Je m'interroge

Comment se nomme les personnages interprétés par les comédiens ?

Comment se nomme l'instrument principal du spectacle ?

Comment se nomme le metteur en scène ?

Comment se nomme l'auteur de la pièce ?

Comment se nomme la scénographe de la pièce ?

Connais-tu d'autres métiers importants pour créer un spectacle vivant ?

Après le spectacle comment te sens-tu ?

Qu'as-tu appris ?

Quels liens fais-tu entre ces 3 images et le spectacle que tu viens de voir ? (sélectionner 3 photos du spectacle ...)

4/

Je donne mon point de vue

Fais le dessin, le croquis de ton moment préféré durant la représentation !

Sous forme d'acrostiche, donne ton point de vue sur le spectacle (jeu, texte, mise en scène, accessoires, costumes, musiques, lumières...)

Tu peux prendre une feuille à part si tu veux.

B
O
I
T
E
A
C
O
R
D
E
E
S

5/

Dessine le décor avec les différents instruments de musique

6/

Liste les instruments de musique que tu as repérés

7/

Qui sont les 2 personnages de l'histoire ?

Quel est leur métier ?

8/

Dessine et nomme les instruments ou les objets du spectacle

9/

Topo sur les cordes...

10/ Topo sur des instruments en lutherie sauvage avec des élastiques et des caisses de résonances..

Ateliers, animations artistiques et pédagogiques proposés autour du spectacle

LES ATELIERS

Les ateliers sont adaptés en fonction des élèves, de leur niveau, de leur capacité. Ils sont ludiques, constructifs et fédèrent les groupes tout en valorisant le travail individuel au service du projet commun. Ils demandent de la ténacité, de l'inventivité, de la débrouillardise, de la patience, de l'écoute, le respect des règles liées au contenu des ateliers, et beaucoup d'imagination.

Objectifs pédagogiques généraux

- Offrir une rencontre de qualité entre des enfants/adolescents et des artistes professionnels
- Créer du lien entre les classes/groupe, du « vivre ensemble » grâce à des ateliers artistiques collectifs et en demi-groupe
- Sensibiliser les élèves à différentes pratiques artistiques définies en amont par l'équipe pédagogique et la Compagnie
- Acquisition d'une communication non-verbale
- Acquisition des notions fondamentales de jeux et techniques dans chaque discipline
- Acquisition des paramètres musicaux (direction de groupe, écoute collective et individuelle, exploration et expérimentation de la matière sonore, travail vocal)
- Initiation aux musiques improvisées
- Acquisition des capacités d'analyse liées au travail fourni
- Associer et sensibiliser les participants aux processus de création

Contenus et objectifs pédagogiques non exhaustifs des ateliers

Musique

- Fabrication d'un instrumentarium en lutherie sauvage, conception, explorations et expérimentations sonores.
- Transmission et autonomie des points techniques pour l'entretien des instruments. Les enseignants, les accompagnateurs sont impliqués dans la transmission d'une dynamique collective de création. (Le travail pourra se poursuivre sans les artistes avec des ateliers de décoration, l'entretien, des créations similaires, etc...)
- Sensibilisation et ateliers pratiques avec des instruments en lutherie sauvage, inspirés d'instruments à cordes.
- Exploration sonore, acquisition de paramètres musicaux (le timbre, l'intensité, la durée et la hauteur sont les quatre données variables du son)
- Création d'une ou plusieurs séquences sonores qui pourront être utilisées pour composer une ambiance sonore de plusieurs minutes. Cet atelier est collectif mais chaque élève intervient individuellement.
- La fin de l'atelier se termine par une restitution publique possible (devant d'autres classes ou des invités par exemple)
- Les participants seront dès l'entrée de l'atelier dans la pratique artistique, passant tour à tour d'auditeur actif à assistant, musicien, compositeur et arrangeur, et enfin critique bienveillant des productions sonores.
- Création de chansons (comptines, jeux de doigts pour les plus petits).

RESTITUTION FINALE POSSIBLE

- Les élèves seront dirigés dans une certaine mesure par les artistes, mais le but est de les laisser au maximum en autonomie.

Théâtre et corporalité

- Sensibilisation aux échauffements vocaux et corporels
- Sensibilisation au jeu théâtral et au jeu corporel (clown de théâtre)
- Jeux théâtraux sur la thématique des émotions
- Ecriture de scénettes mettant en jeu les émotions
- Travail sur la posture, la prise de parole, la gestion de l'espace
- Travail sur les entrées et les sorties scéniques

Publics visés

En milieu scolaire ou centre de loisirs

Qu'apporte l'intervention des artistes avant ou après la création et la diffusion du spectacle ?

- Découvrir des éléments spécifiques du spectacle (instruments, voix, objets, etc...) qu'ils retrouveront lors de la représentation
- Découvrir l'envers du décor du spectacle, avec une visite guidée (après la représentation) des coulisses et « trucs » de la compagnie
- Etablir une relation de confiance et de complicité entre les élèves et les artistes, mais aussi favoriser le plaisir et l'envie de se retrouver lors de la représentation
- Enrichir les entrées de lecture et de compréhension du spectacle par la multiplicité des intervenants (musiciens intervenants, artistes, intervenants littérature jeunesse...), la multiplicité des sensibilités, des approches artistiques et pédagogiques

Ecole de musique

- Apprentissage d'un ostinato pour une séquence musicale du spectacle + atelier improvisation soundpainting
- Partage d'un répertoire simple ou élaboré classique ou contemporain dans différents styles.
- Transmission d'un ou plusieurs morceaux instrumentaux originaux composés par les artistes
- Création d'un ou plusieurs morceaux instrumentaux et/ou vocaux

MJC

- Rencontres et échanges avec les habitants et usagers de la MJC, par l'intermédiaire des acteurs de la MJC, collecte d'anecdotes sur l'image poétique et évocatrice de la corde sensible, les émotions et ce qui les provoquent.
- Sensibilisation aux processus de création (écriture de nouvelles, de fables, de haïkus...)

***Nous concevons nos actions culturelles en co-construction avec tous les partenaires.
Nous proposons des projets sur-mesure.***

CONTACTS

WWW.LATOUTEPETITECOMPAGNIE.FR

Artistique : Greg 06 73 35 14 14 /

greg.latoutepetitecompagnie@gmail.com

Production & diffusion : Aurélie / 06 17 02 94 62 /

latoutepetitecompagnie@gmail.com

ACTIONS CULTURELLES

Autour de la diffusion du spectacle «Boîtes à cordées», les actions de médiations culturelles avec les jeunes spectateurs nous semblent essentielles. Nous proposerons ainsi, lorsque cela est possible, un bord de scène pour échanger avec eux autour des thématiques du spectacle et pour répondre à leurs questions. Aussi, des ateliers en lien avec le spectacle seront proposés aux écoles primaires et menés par l'équipe artistique.

Découverte des instruments à cordes et de leur répertoire et plus particulièrement du violon.

A travers des extraits musicaux que nous jouerons, les élèves pourront ainsi entendre les différences de tessiture, de grain, de mode de jeu(avec l'archet ou en pizzicato)...

Nous évoquerons la composition de l'instrument à corde qui est un instrument d'art fabriqué par un luthier. Nous expliquerons aussi son fonctionnement : l'émission du son, le principe de la hauteur de la note produite en fonction de la longueur de corde, la vibration qui produit le son ...

Enfin, toujours en musique, nous montrerons les différences musicales à travers les époques.

Création de Paysages sonores sur instruments de récupérations

Ecoute active, exploration et jeux musicaux afin d'approprier les différents corps sonores insolites mis à notre disposition.

Cette mise en résonnance des instruments, seul ou en petit groupe, permettra d'esquisser aux grès des improvisations, différents paysages sonores.

Appropriation des codes simples du chef d'orchestre afin de jouer et d'improviser ensemble. Les enfants pourront enfin s'essayer à créer une petite forme musicale à partir de ces objets de récupération.

Comment créer un spectacle ?

Nous donnerons des pistes aux élèves pour imaginer et créer une petite forme artistique.

Nous les aiderons à chercher à travers leurs histoires, leurs voix, leurs corps et les objets qui les entourent.

Nous les guiderons pour mettre en forme leurs idées et ainsi créer un objet musical, chorégraphique et théâtral.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Apprendre à devenir spectateur !

1/

Je m'appelle...

Je suis en classe de...

J'ai assisté à la représentation du spectacle ...

Est-ce la 1ère fois que tu assistes à un spectacle vivant ? Oui/Non

Te souviens-tu des spectacles vivants auxquels tu as assisté ?

A ton avis, pourquoi parle-t-on de spectacle vivant ?

Après avoir assisté à la représentation, quelles sont, selon toi, les qualités, les compétences d'un bon spectateur ?

2/

Quelques informations sur le spectacle

Topo spectacle

3/

Je m'interroge

Comment se nomme les personnages interprétés par les comédiens ?

Comment se nomme l'instrument principal du spectacle ?

Comment se nomme le metteur en scène ?

Comment se nomme l'auteur de la pièce ?

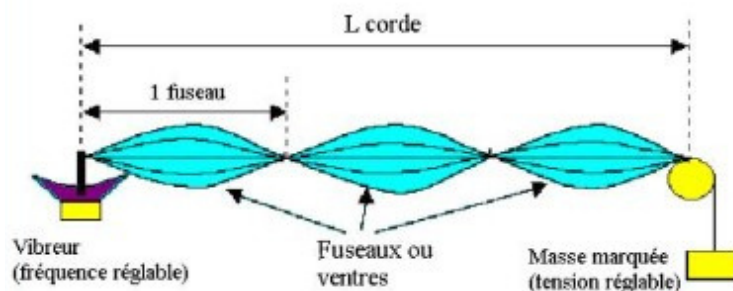
Comment se nomme la scénographe de la pièce ?

Connais-tu d'autres métiers importants pour créer un spectacle vivant ?

Après le spectacle comment te sens-tu ?

Qu'as-tu appris ?

Quels liens fais-tu entre ces 3 images et le spectacle que tu viens de voir ? (sélectionner 3 photos du spectacle ...)

4/

Je donne mon point de vue

Fais le dessin, le croquis de ton moment préféré durant la représentation !

Sous forme d'acrostiche, donne ton point de vue sur le spectacle (jeu, texte, mise en scène, accessoires, costumes, musiques, lumières...)

Tu peux prendre une feuille à part si tu veux.

B
O
I
T
E
A
C
O
R
D
E
E
S

5/

Dessine le décor avec les différents instruments de musique

6/

Liste les instruments de musique que tu as repérés

7/

Qui sont les 2 personnages de l'histoire ?

Quel est leur métier ?

8/

Dessine et nomme les instruments ou les objets du spectacle

9/

Topo sur les cordes...

Les cordes frottées

<http://laclassedeschantalles.chlorlog.com>

le violon

l'alto

le violoncelle

la contrebasse

Historique

Les instruments à cordes apparaissent au début du XVIe siècle en Italie du nord. C'est à cette époque que l'on trouve les premières ébauches des instruments. Ils comportent quatre cordes

Leur forme s'est stabilisée au début du XVIIe siècle.

A cette époque, des ateliers de luthiers réputés se développent dans la ville italienne de Crémone.

Andréa Amati, grand maître en la matière, a de nombreux élèves. Deux surpassent le maître :

Giuseppe Antonio Guarneri, dit « Gesu » (1698-1744) et Antonio Stradivari, dit « Stradivarius » (1644-1737).

Celui-ci agrandit et renforce le corps de l'instrument et élargit ses ouïes. Sa formule pour fabriquer le vernis si particulier qui recouvre chacun de ses violons demeure un mystère. Il reste aujourd'hui environ 600 instruments créés par ce grand luthier. Chacun d'entre eux coûte une véritable fortune.

Fabrication

Près de 70 pièces de bois (principalement en épicéa et en érable) composent un violon.

Les cordes des premiers violons étaient fabriquées en boyaux de moutons torsadés, renforcés par la suite par des fils métalliques très fins, rendant le son plus juste et plus puissant. Elles sont aujourd'hui en métal et en nylon.

Vibrations et techniques de jeu

On utilise un archet pour frotter les 4 cordes. Celles-ci font vibrer le chevalet qui transmet le son à la partie supérieure de la caisse de résonance. L'âme, petit cylindre de bois fixé à l'intérieur du violon sous le chevalet, transmet la vibration à l'ensemble de la caisse de l'instrument. Les sons en ressortent par les ouïes. Les modes de jeu sur un tel instrument sont nombreux : pizzicato, vibrato, glissando, sul ponticello, con legno, en sourdine, harmonique, double-cordes.

Compositeurs

De grands compositeurs ont écrit pour ce noble instrument : Antonio Vivaldi (1678-1741), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Niccolò Paganini (1782-1840), Franz Schubert (1797-1828), Eugène Ysaÿe (1858-1931) ...

Le violon sous toutes ses formes

Au XVIIe et XVIIIe siècle, on jouait de très petits violons – appelés pochettes – qu'on pouvait emporter partout dans sa poche pour accompagner les danses et les chants.

Le violon de Stroh (1899) était équipé d'un pavillon (comme une trompette) pour amplifier les sons, utilisé en particulier pour les premiers enregistrements en studio. On retrouve cet instrument dans les orchestres traditionnels d'Europe de l'Est, en Roumanie par exemple.

Un instrument étonnant ressemble à un violon primitif : la trompette marine. Composé d'une seule corde, il produit des sons moins riches en harmoniques et beaucoup moins virtuoses que le violon.

Un violon voyageur à travers les styles...

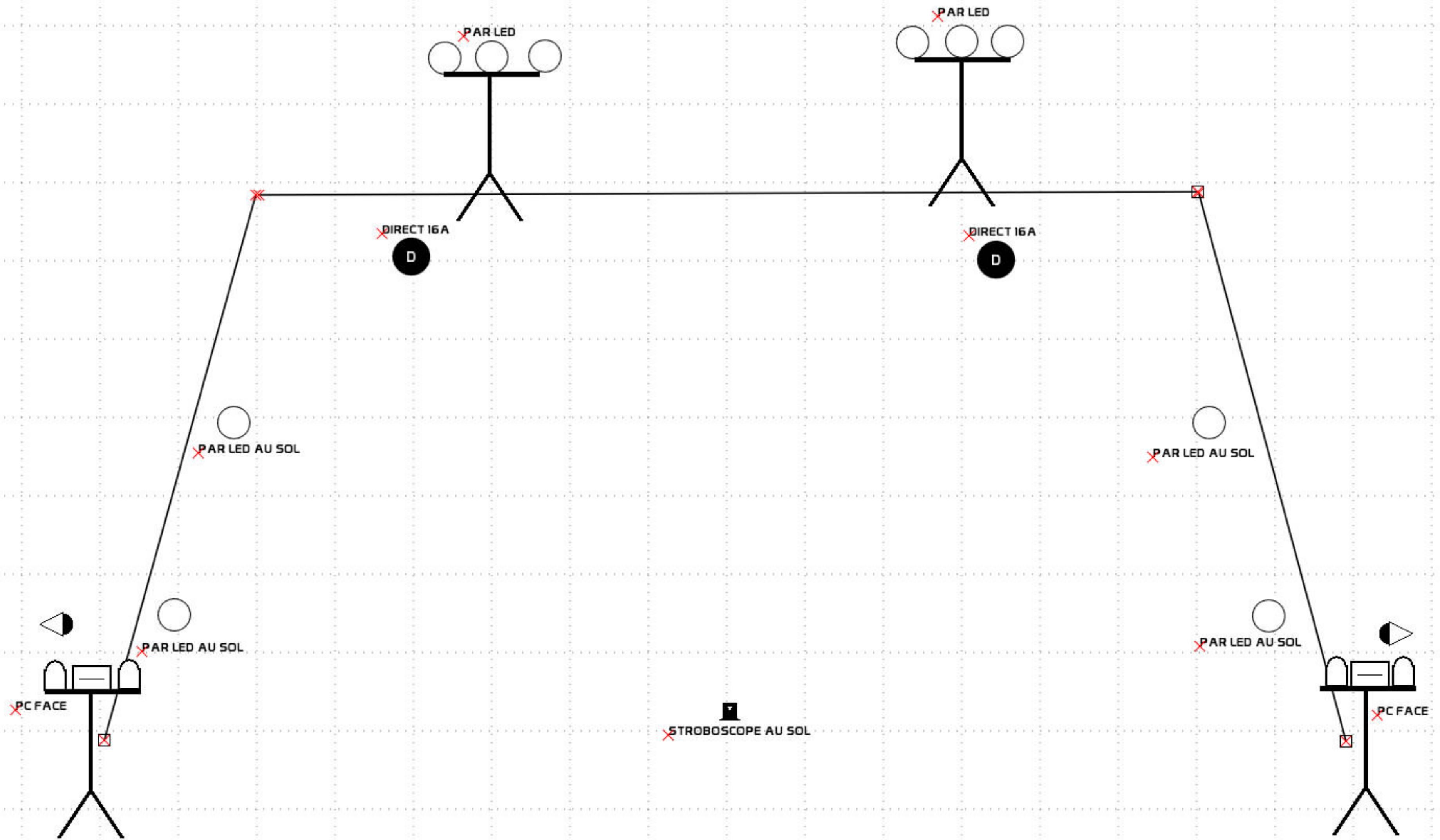
L'univers du jazz a adopté cet instrument lorsque Stéphane Grapelli (1908-1997) a joué aux côtés de jazzmen tels que Django Reinhardt, le Hot Club de France, Michel Petrucciani... Didier Lockwood est son digne héritier, toujours en recherche de nouvelles pistes musicales à explorer.

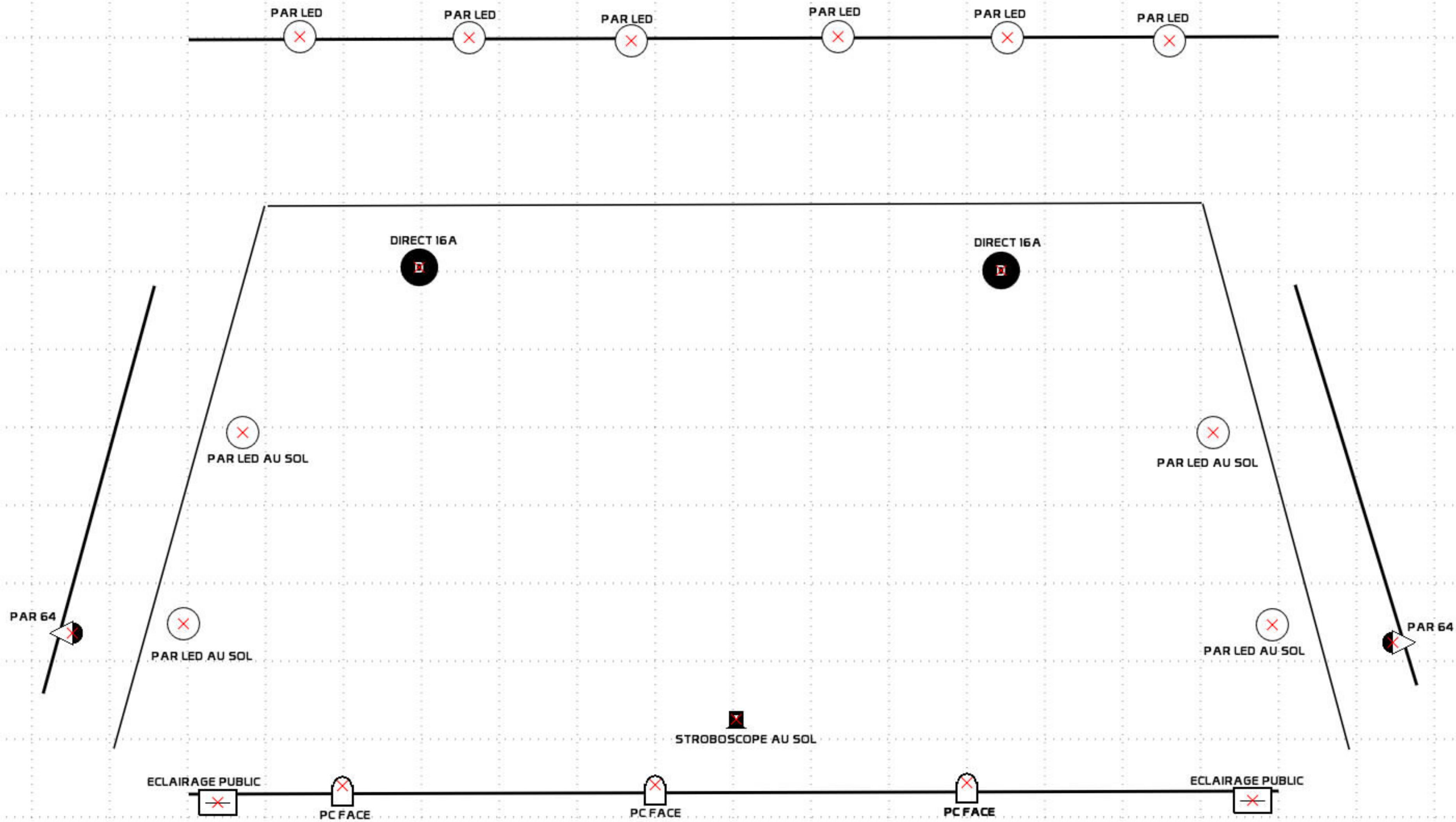
Instruments joués durant le spectacle

Trouve le nom correspondant à l'image de l'instrument de musique :

- Alto
- Ukulélé
- Clavier
- Harpe médiéval
- Violon électrique

Boite à cordée – La Toute Petite Cie

Fiche technique Mai 2024

Contact des personnes en tournée :

Jason Henoc : 06 22 41 91 85

Caroline Cuzin : 06 61 54 19 80

Configuration globale :

- Espace de jeu : 8x6m, sol plat
- 2 artistes au plateau
- Éléments de décor en partie mobiles (roulettes)

Son / instruments :

- 1 clavier
- 2 violons
- 1 violon électrique
- 1 pédalier d'effet
- 2 micros HF DPA 4060 (fournis par la compagnie sans les boîtiers émetteurs/récepteurs)

A fournir par le lieu d'accueil :

- 3 DI mono
- 1 système de diffusion adapté à la salle
- 2 retours sur pieds à l'avant-scène à jardin et cour
- 1 mixage en régie

Lumière :

Voir plans de feu joints

Une partie de la lumière est intégrée dans le décor (pars 16, F1, ruban led) mais n'apparaît pas sur les plans fournis.

3 plans de feu sont proposés, en fonction des capacités en matériel et en personnel du lieu d'accueil :

- 1 plan complet pour lieux avec perches et puissance électrique
- 1 plan réduit pour lieux peu équipés
- 1 plan simplifié utilisant des pieds quand il n'y a pas de barres d'accroches ni puissance électrique

Chaque plan peut s'adapter en puissance, en utilisant des PC 500w et des Pars 300w par exemple, L'utilisation de pars led favorise la réduction des besoins en électricité.

Nous ne demandons aucune référence particulière de pars led, 3 canaux RVB font l'affaire.

