

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

TILT

de Chapi Chapo
et les petites musiques de pluie

CONCERT DE TOY MUSIC
ÉLECTRO-POP
À partir de 4 ans

L'ARMADA PRODUCTIONS

L'éveil artistique pour petits & grands
02 99 54 32 02 – www.armada-productions.com
Nous écrire : contact@armada-productions.com

SOMMAIRE

Préparation au spectacle	p. 3
Artistes - Qui sera sur scène ?	p. 4
Spectacle - Qu'est-ce que c'est ?	p. 7
Musique - Qu'allons-nous écouter ?	p. 9
Projections - Qu'allons-nous regarder ?	p. 11
Contexte - Qu'allons-nous explorer ?	p. 12
Univers sonore	p. 13
Stop motion	p. 14
Références aux programmes	p. 15
Ressources complémentaires	p. 16
Souvenirs du spectacle	p. 17

Production :

L'Armada Productions

Coproducteurs dans le cadre du dispositif Salles

Mêmes de la Sacem :

La Bobine (Grenoble)
Le Tetris (Le Havre)
Fuzz'Yon (La Roche-sur-Yon)
La Nef (Angoulême)
Paloma (Nîmes)

Coproducteurs :

Le Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne)
La Carène (Brest)
La Ville de Rennes (Salle Guy Ropartz)
Théâtre de Brétigny (Brétigny-sur-Orge)
Le Pont des Arts (Cesson-Sévigné)

Soutiens :

La SACEM – copie privée
Coopérative de production ANCRE
CNM – Centre national de la musique
Spectacle Vivant en Bretagne
Adami

L'ARMADA
PRODUCTIONS ●●●

L'éveil artistique pour petits & grands

« L'Armada est une association qui **développe l'imaginaire et la curiosité des enfants** et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir la créativité à tout âge ! »

PRÉPARATION AU SPECTACLE

PARCOURS DU SPECTATEUR

Ce dossier est un outil à destination des enseignants, professeurs, acteurs socio-culturels ou parents désireux de préparer au mieux la venue des jeunes spectateurs à un spectacle de L'Armada Productions.

Nous l'avons rédigé avec soin dans l'objectif de vous donner un maximum de clefs vous permettant de vous approprier l'univers du spectacle et aiguïser la curiosité des enfants que vous accompagnez. La première partie, destinée aux adultes, peut être consultée en amont du spectacle. La seconde partie, destinée aux enfants, peut être utilisée en aval.

POUR PRÉPARER LA VENUE AU CONCERT, N'HÉSITÉS PAS À RAPPELER QUELQUES RÈGLES DE SORTIE EN GROUPE

· En fonction de la disposition de salle proposée : s'asseoir, rester debout ou aller devant la scène. L'idée étant de ne pas gêner les autres spectateurs.

· Il est souhaitable de faire le silence quand les lumières de la salle s'éteignent. On peut bien sûr chanter, danser, laisser son corps s'exprimer pendant la représentation.

· Il n'est pas demandé aux spectateurs d'apprécier nécessairement le spectacle proposé. On a tout à fait le droit de s'ennuyer ou de trouver que le spectacle ne nous convient pas. Pour autant, il faut toujours veiller à ne pas gêner les autres spectateurs, et par respect pour eux et pour l'artiste, il est souhaitable de ne pas avoir d'attitudes pouvant perturber celles et ceux qui apprécient le spectacle.

On peut mettre en place une règle simple : le groupe reste ensemble, toute prise de distance avec lui doit être validée par le responsable. Il peut être également utile d'aborder la question des risques auditifs.

N'hésitez pas à demander des bouchons d'oreille à l'accueil de la salle si nécessaire et à les proposer aux enfants.

RENCONTRES EN BORDS DE SCÈNE

À la demande des enseignants, l'équipe artistique peut, à l'issue du spectacle, montrer aux élèves l'envers du décor, leur expliquer le fonctionnement des instruments de musique présents sur scène et les principes du théâtre d'ombres. Ils peuvent également prendre un temps d'échange avec une classe en bord de scène. Cette rencontre est à organiser en lien avec la salle de spectacle accueillant les artistes.

LES ARTISTES

QUI SERA SUR SCÈNE ?

Patrice Elegoët, Pascal Moreau et Bertrand Pennetier sont **musiciens, compositeurs** au sein du collectif **Chapi Chapo et les petites musiques de pluie**, dont le nom fait référence à la célèbre série d'animation pour enfants *Chapi Chapo*, diffusée à partir de 1974.

Le collectif trouve ses origines dans un projet musical solo imaginé en 2003 par le Breton Patrice Elegoët. Pour s'adapter à la scène, il s'entoure des musiciens et compositeurs Pascal Moreau et Bertrand Pennetier. **Le projet est axé sur l'utilisation exclusive de jouets musicaux anciens** rejoignant ainsi le microcosme de la *toy music*.

Le collectif s'appuie en effet sur la collection commencée par Patrice Elgoët et comprenant aujourd'hui plus de 600 jouets de tous types pouvant servir à la composition de ses musiques enfantines et mélancoliques : cloches, pianos *Michelsonne*, moulins à musique, flexatone, mélodica, flûtes, appeaux, scie musicale, clavi-harp (invention de Maurice Martenot)... **Leurs créations musicales empruntent à différents styles : musique psychédélique, folk, pop, rock et électro.**

Chapi Chapo s'est fait connaître avec l'album *Ar miziou du* (« Les mois noirs » en breton), sorti sur le label espagnol Error! Lo-Fi Recordings en 2007.

LES ARTISTES

QUI SERA SUR SCÈNE ?

► **Bertrand Pennetier** est compositeur et musicien, violoniste de formation. Depuis 2002, il collabore avec les musiciens Fred Vidalenc (membre fondateur de Noir Désir) et Da Silva pour l'enregistrement de plusieurs albums en tant que musicien, interprète, arrangeur. Entre 2005 et 2010, il est musicien interprète sur les différentes tournées de Da Silva. On le retrouve à la guitare, guitare basse et au clavier. En 2009, il devient membre de l'ensemble jeune public Chapi Chapo et les petites musiques de pluie, dans lequel il joue d'une grande variété d'instruments-jouets : mini-synthétiseur, métallophone, mini-guitare électrique, mélodica.

Distinctions :

2007 / Nomination Victoires de la Musique « Groupe ou artiste révélation scène » pour la tournée « Décembre en été » (Da Silva)

2006 / Disque d'or pour l'album « Décembre en été » (Da Silva)

► **Pascal Moreau** est compositeur et musicien, saxophoniste de formation. Au début des années 90, il expérimente tout juste la musique avec One Kee One, un groupe de funk/core, quand le son grunge arrive en France. Une révélation ! À partir de là, il joue dans divers groupes mélangeant hardcore et grunge pour arriver au rock noise et à l'expérimental (Soundless noise, Waterfall...).

La guitare est devenue entre-temps son principal outil de création. En 2007 et 2008, il collabore avec le groupe rennais The Enchanted Wood en tant que guitariste/bassiste, puis comme batteur avec Profondo Rosso. En 2009, commence l'aventure toy-music avec Chapi Chapo et les petites musiques de pluie, dans lequel il joue du toy piano, du glockenspiel, du mélodica, du moulin à cloches, de la mini-trompette et de la mini-batterie.

En 2014, la musicienne Mami Chan le sollicite pour créer *Okonomiyaki*, un spectacle de musique classique noise où il est à la guitare, au thérémine et au kalimba.

► **Patrice Elegoët** est compositeur et musicien, flûtiste de formation. Il collectionne les jouets rares et anciens dans une collection qui rassemble près de 600 pièces. Après quelques années d'enseignement en langue bretonne, il se consacre entièrement à la musique. Il est membre de l'ensemble jeune public Chapi Chapo et les petites musiques de pluie dans lequel il joue une très grande variété d'instruments-jouets : pianos, cloches, flûtes, sifflets, percussions.

Il compose aussi 5 albums solo pour adultes et collabore avec une variété d'artistes : Emilie Quinquis (Tiny Feet & Yann Tiersen), Laetitia Sheriff, Troy von Bathazar (Chokebore), G.W. Sok (Oiseaux-Tempête), Gregaldur, Jason Lytle (Grandaddy)... etc. Il collabore aussi en tant que musicien à des créations jeune public portées par le Studio Fantôme à Brest (Chansons Dragon, Pirate Patate). Patrice Elegoët participe également à la réalisation de bandes-sons pour des courts métrages d'animation et des clips promotionnels.

LES ARTISTES

QUESTIONS AUX ARTISTES

* À travers ce concert, on découvre tout un univers qui se rapporte aux années 80, à la fois musical et esthétique (jouets, images, etc). Pourquoi cette décennie est-elle importante pour vous ?

« C'est une manière de replonger dans l'enfance, notre enfance. C'est aussi une source d'inspiration sans limites pour les artistes musiciens que nous sommes. La reconstitution d'une chambre des années 80 fait ressurgir du passé des images, des sons, des couleurs. Il faut dire que nous avons tous les trois un attrait pour les esthétiques du passé, les vieux objets, les choses désuètes. Faire revivre cette chambre du passé permet aussi de constater à quel point les modes et façons de vivre évoluent très rapidement et reviennent sans cesse. »

* Pourquoi avez-vous choisi de créer un concert sur les années 80 destiné aux enfants d'aujourd'hui ?

« Les années 80 sont, bien sûr, méconnues des enfants mais intéressantes à évoquer parce que c'est LA décennie de l'ostentatoire, là où tout a commencé : les logos, les marques, la pop culture. Tout y était coloré et flashy, et il nous semble important d'évoquer auprès de plus jeunes générations cette société décomplexée, un peu folle. Il s'agit d'une lecture qui nous est propre bien sûr et d'un souvenir personnel de nos années d'enfance mais qu'il nous semblait important de partager. Après tout, l'enfance doit rester l'âge de toutes les excentricités !

Nous avons aussi envie de partager des objets propres à l'enfance : certains jouets, objets, instruments ou jeux vidéo de l'époque. C'est une manière aussi de mettre en relief leur évolution ou au contraire leur permanence dans le microcosme de l'enfance. »

* Il s'agit de votre quatrième projet destiné au jeune public, qu'est-ce qui vous plaît ou vous attire chez ce public ?

« Une forme de spontanéité, de franchise. C'est un public avec lequel on ne triche pas. Les enfants n'ont que faire de l'aspect technique ou virtuose d'un concert ou d'un spectacle, il n'y a que les émotions brutes qui parlent. Et les réactions sont tellement différentes d'un concert à l'autre. À chaque nouvelle représentation, on peut s'attendre à peu près à tout... »

LE SPECTACLE

QU'EST-CE QUE C'EST ?

TILT est un concert qui redonne vie à l'une des décennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de notre imaginaire collectif : les années 80 ! Au milieu d'une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance. Ils utilisent dans leurs compositions toute une palette d'objets insolites, de jouets vintage et amplifiés, entre guitares toy et mini-synthétiseurs. Il en résulte une partition multicolore qui navigue entre rock, électro et pop music !

LIEN VERS LE TEASER

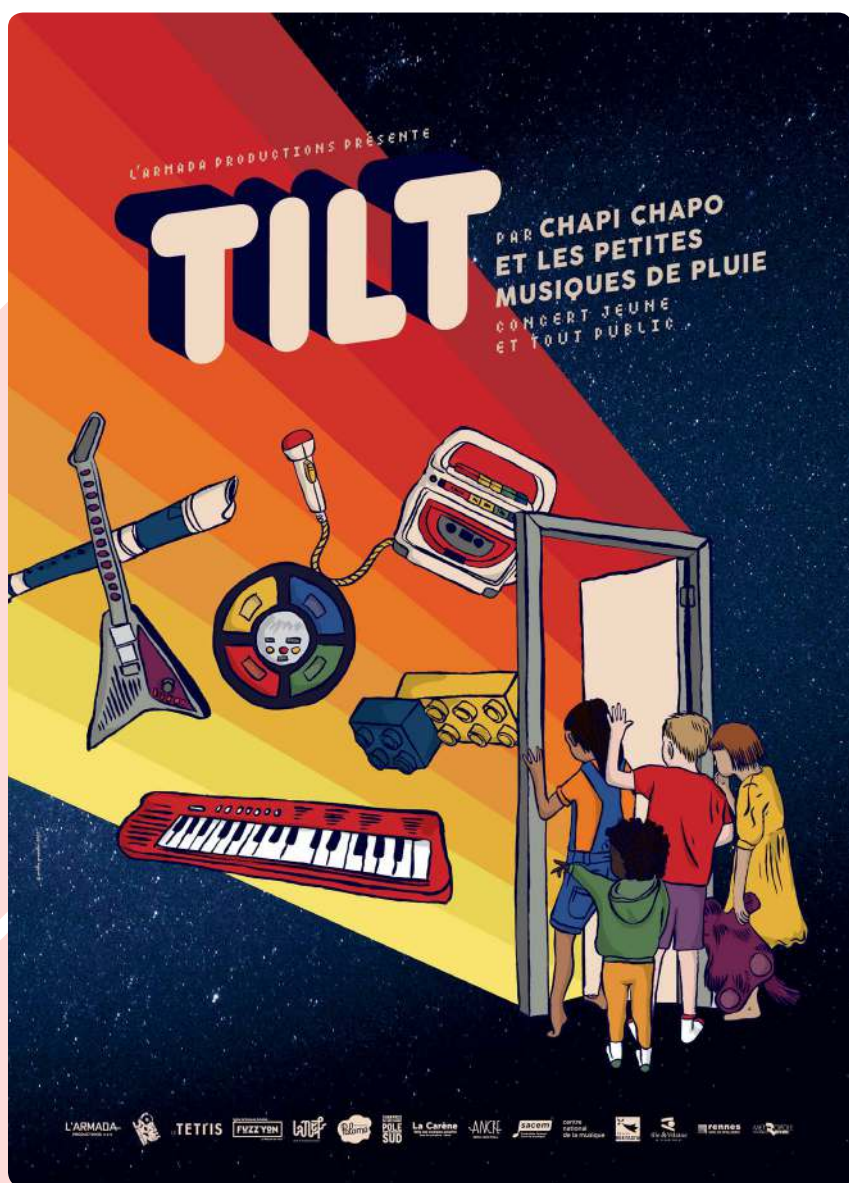
PREMIER APERÇU DE L'UNIVERS : L'AFFICHE

L'affiche du spectacle met déjà en scène l'esthétique des années 80 : tout d'abord nous retrouvons les couleurs de l'arc-en-ciel, mais volontairement vieilles, afin d'évoquer une époque passée.

Le fond étoilé permet un beau contraste avec les couleurs et évoque les aventures spatiales typiques des années 80 comme la trilogie *Star Wars* de George Lucas, *Retour vers le futur* ou encore *E.T. l'extra-terrestre* de Steven Spielberg. La police de caractère quant à elle évoque les polices "futuristes" utilisées dans les années 80. Les dégradés de jaunes et oranges sont également typiques : on les retrouve par exemple dans la graphie des titres sur les affiches d'*Indiana Jones* ou *Retour vers le futur*.

L'affiche nous donne également de premiers indices sur le spectacle : la porte ouverte évoque la porte de la chambre par laquelle entrent les musiciens sur scène, tandis que les instruments de musique sont ceux que l'on retrouve dans le spectacle.

> Affiche du spectacle réalisée par Amélie Grosselin

* **Piste pédagogique** – Regarder l'affiche avec les enfants en amont du spectacle permet de susciter leur curiosité et de les inciter à décrire, imaginer et déduire ce qu'ils vont voir.

LE SPECTACLE

QU'EST-CE QUE C'EST ?

LE DÉCOR ET LA MISE EN SCÈNE

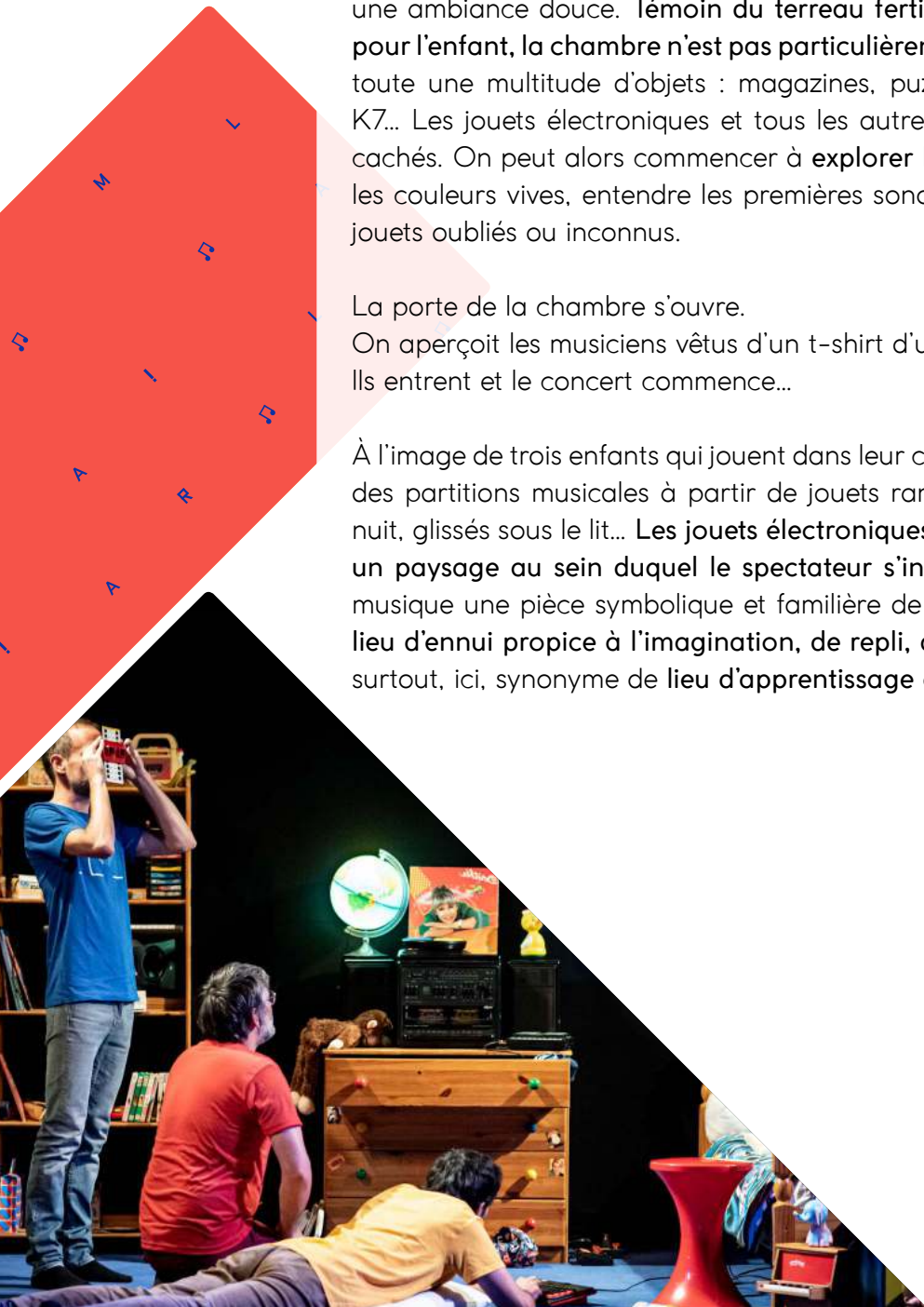
Une chambre d'enfant typique des années 80 a été recréée sur scène et habillée avec du mobilier d'époque (lit, étagère, bureau...) et des posters. Ce décor est influencé par les **références culturelles des années 80** (on peut évoquer par exemple la chambre d'Elliot dans *E.T l'extra-terrestre*). Un tryptique noir, figurant les murs de la chambre, permet de cloisonner l'espace et de concentrer l'action sur le seul espace de la petite chambre, tel un théâtre miniature.

L'éclairage est assuré à la fois par des projecteurs mais aussi par des points de lumière directement sur scène (lampes de chevet ou de bureau, globe terrestre) afin de recréer une ambiance douce. **Témoin du terreau fertile pour l'imagination qu'est cet espace pour l'enfant, la chambre n'est pas particulièrement rangée** : sur la moquette, s'éparpille toute une multitude d'objets : magazines, puzzles, poupées, petites voitures, lecteur K7... Les jouets électroniques et tous les autres instruments insolites sont disposés ou cachés. On peut alors commencer à **explorer l'espace du regard**, se laisser attirer par les couleurs vives, entendre les premières sonorités, déceler dans ce joyeux bazar des jouets oubliés ou inconnus.

La porte de la chambre s'ouvre.

On aperçoit les musiciens vêtus d'un t-shirt d'une couleur primaire différente. Ils entrent et le concert commence...

À l'image de trois enfants qui jouent dans leur chambre, les artistes s'amuse ici à créer des partitions musicales à partir de jouets rangés dans la commode, sur la table de nuit, glissés sous le lit... **Les jouets électroniques et autres instruments insolites forment un paysage au sein duquel le spectateur s'invente tout un monde.** Il redécouvre en musique une pièce symbolique et familière de l'enfance : à la fois cocon, lieu de jeu, lieu d'ennui propice à l'imagination, de repli, de solitude, de repos et de rêve. Elle est surtout, ici, synonyme de lieu d'apprentissage et d'expérimentation.

LA MUSIQUE

QU'ALLONS-NOUS ÉCOUTER ?

Les trois musiciens ont travaillé autour d'une dizaine de compositions instrumentales et **navignent** entre différents genres : **pop, rock, noise et musique électronique**. Cette diversité des genres représentés fait aussi la part belle aux influences du groupe, issu d'une scène dite de rock indépendant et puisant dans toutes les sous-familles qui lui sont apparentées : rock-noise, indie-pop, cold-wave, new-wave.

TILT est aussi un concert de *toy music* qui donne à voir un **instrumentarium original** et multicolore. Pascal Moreau, Patrice Elegoët et Bertrand Pennetier ont choisi des jouets de collection datant des années 80, dont les sonorités électroniques sont caractéristiques de la décennie.

Sur scène, le groupe utilise notamment de petits synthétiseurs pour enfants (marques Casio, Yamaha et Liwaco) ou des imitations de guitares électriques (marques Tyco, Mattel, Kawasaki). Le groupe intègre également d'autres jouets à piles d'époque comme des boîtes à rythmes ou le très célèbre jeu Simon. Afin de **privilégier une diversité sonore**, les artistes ont également intégré quelques jouets ou instruments acoustiques : carillon, Jack in the box, toy piano, mange-disque et flûtes à bec.

Au fur et à mesure des compositions, **les jouets musicaux font éclater toute leur excentricité**, révèlent **une touche expérimentale** qui n'existe que dans le jeu de ces objets hors du temps, détournés et bricolés. Avec *TILT*, on replonge dans la pop joyeuse et psychédélique de Jacno, on redécouvre les bandes originales minimalistes et synthétiques des premiers jeux vidéo, on entend de véritables tubes bouillants d'électro-pop, témoins de l'underground musical des années 80.

Les morceaux du spectacle :

1 – Mac Gyver // 2 – Michael Knight // 3 – Magnum // 4 – Looping // 5 – Bobby Ewing
6 – Zorgon // 7 – Twiki // 8 – Jennifer Hart // 9 – Tatoo

Quelques instruments-jouets utilisés dans le spectacle :

LA MUSIQUE

QU'ALLONS-NOUS ÉCOUTER ?

Pop music (en anglais) : musique pop (en français) ou tout simplement pop (en abrégé) qui est née dans les années 1960 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans pop music, il y a le mot pop qui vient de l'anglais "Popular art" qui est un terme qui désigne tout ce qui est consommé et accepté comme étant la manifestation d'un désir populaire. Cela concerne aussi bien la télévision, la publicité, le cinéma etc... et la musique ! La pop music veut alors dire musique populaire.

Il s'agit d'un genre musical souvent associé au rock, d'ailleurs on dit souvent que la musique pop est **une transformation adoucie du rock'n'roll**.

Dans les années 1960, le rock continue son évolution dans une lignée fidèle aux racines blues dont il est issu, là où la musique pop sera une version plus douce et plus mélancolique. La pop se caractérise alors par des mélodies et des harmonies vocaliques et est célèbre pour **son universalité et son accessibilité** (diffusion de masse à la radio, à la télévision et plus récemment sur internet...).

Ce genre musical va piocher ses influences dans plusieurs genres musicaux comme le jazz, le blues, le rock ou la soul et vient apporter une rythmique dansante et légère qui se base beaucoup sur les instruments électroniques.

Les morceaux de musique pop ont majoritairement pour thème l'amour et les sentiments. La structure musicale est répétitive, avec un **enchaînement de couplets** (la strophe d'une chanson) **et de refrains** (thème répétitif du morceau) **entrecoupés de ponts** (moment de suspension musical), avec **des mélodies entraînantes et entêtantes**. D'ailleurs le tempo est un peu modifié par rapport à ce qu'on entendait avant et se rapproche du tempo du battement du cœur humain.

L'ensemble instrumental de la musique pop est large et varié, on y entend souvent de la guitare, de la contrebasse (ou de la basse), des batteries, des voix, du piano, du synthétiseur ou encore du saxophone.

Les Beatles sont connus comme les créateurs de la musique pop avec leur album *Help !* dans lequel on trouve plusieurs tubes dont « Yesterday » et « Ticket to Ride ». Les artistes les plus connus de la musique pop sont appelés **les pop stars**, comme Madonna, surnommée « la reine de la pop ».

Aujourd'hui, **la pop a plein de sous-genre**, car elle a pris des directions de plus en plus éloignées du rock'n'roll en piochant dans des styles différents quand ils deviennent à la mode. On peut alors citer la pop-folk (avec par exemple Cocoon), le pop-punk (avec par exemple All Time Low), l'indie-pop (avec par exemple Phoenix) ou encore la synth-pop (avec par exemple Depeche Mode) qui est le style de pop dominant du spectacle *TILT*.

LES PROJECTIONS

QU'ALLONS-NOUS REGARDER ?

TILT est un concert qui s'écoute et se regarde à la fois, dans lequel l'image et la musique se répondent à plusieurs reprises. Un écran est installé sur le mur de la chambre, au-dessus du lit et s'anime à plusieurs reprises pendant le concert.

Pour les besoins de la création, de courtes séquences vidéo ont été sélectionnées ou créées, puis montées dans l'esprit des vieux cartoons. Ponctuellement, le regard du spectateur est donc amené à se diriger vers l'écran pour y découvrir des images à la fois burlesques, étranges, ou tout simplement contemplatives. Ces dernières ont été pensées pour mettre en relief le caractère cinématographique des compositions musicales du groupe.

Ici, l'image vient illustrer ce qui, est en fait, déjà suggéré par la musique, son tempo, ses orchestrations et ses sonorités très diverses propres à la *toy music*. Elle offre également aux enfants de nouvelles clés d'écoute par la mise en éveil des sens. Elles font aussi écho à des activités enfantines partagées de tous et mises en scène : jeux, déguisements...

SÉQUENCE RÉTROGAMING (environ 3 min) :

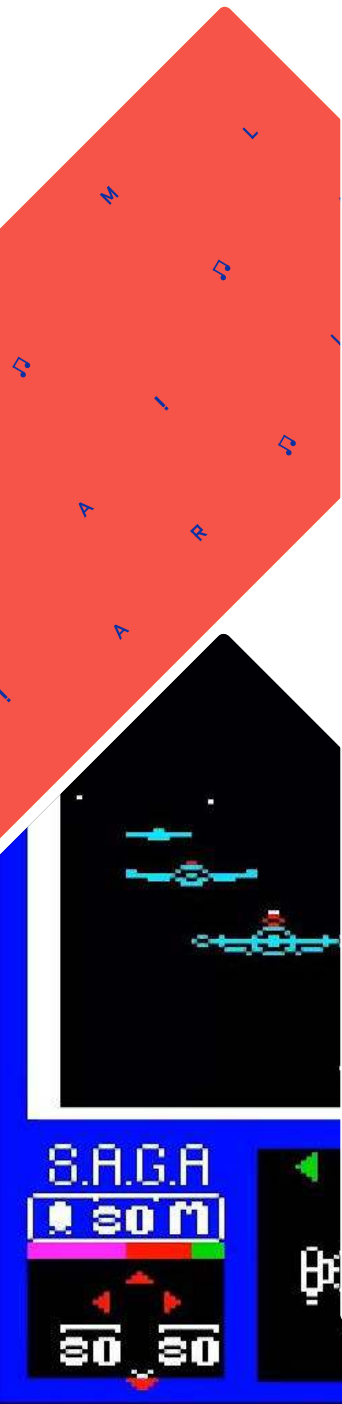
Les années 80 ont également été marquées par la démocratisation des jeux vidéo. C'est l'époque du *Tetris*, de *Pac-Man*, de *Mario Bros* : des œuvres audiovisuelles et ludiques encore largement reconnues plus de 20 ans après leur apparition. Ces premiers jeux vidéo ont été les précurseurs d'un mouvement qui s'est largement développé par la suite. Aujourd'hui, le jeu vidéo est un art à part entière qui compte des œuvres singulières à la croisée de l'animation, de la musique, de l'architecture ou du cinéma. Pour *TILT*, l'équipe a sélectionné une séquence du jeu vidéo *Zorgon Revenge* datant de 1983, un jeu au gameplay minimaliste et au graphisme pixélisé. La musique composée pour cette séquence est un clin d'œil aux thèmes musicaux des jeux vidéo : des mélodies répétitives et ultra rythmiques.

SÉQUENCE RÉCLAMES (environ 4 min) :

Les musiciens ont sélectionné toute une diversité d'images tirées de publicités télévisées phares des années 80. Elles ont été retenues pour leur créativité, leur côté décalé et loufoque, ou encore leur aspect léché, très cinématographique. Montées comme un cartoon, elles forment un court-métrage expérimental et joyeux ! Affichant un ton plus ou moins excentrique et décomplexé, elles témoignent aussi du contexte social et culturel de l'époque.

SÉQUENCE STOP MOTION (environ 4 min) :

Les musiciens ont réalisé un clip original grâce à la technique du stop motion qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Ces objets sont photographiés après chaque micro-déplacement : l'enchaînement rapide de ces images permet de créer l'illusion du mouvement. Dans cette séquence, on découvre trois personnages *Playmobil* affairés dans leur chambre : ils lisent, jouent de la musique, sautent sur le lit, se reposent... Ensemble, ils vont trouver la solution à leur ennui. S'engage alors une partie de foot endiablée, un concours de déguisement fantasque et une course poursuite sur fond de western enfantin, pour finir par un concert pop sur des synthés vintage.

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS EXPLORER ?

LES COULEURS

Au **cycle 1**, l'enfant apprend à développer ses goûts et à s'exprimer à travers les pratiques artistiques. Pour les productions plastiques et visuelles, la maîtrise des couleurs est un pilier majeur, tant pour la lecture et la compréhension des images que pour les intégrer dans des réalisations personnelles.

L'univers esthétique et graphique des années 80 est **marqué par des couleurs franches vives**, en particulier les trois couleurs primaires et les trois couleurs secondaires, que l'on retrouve régulièrement dans le décor et les costumes. Ceux-ci, accompagnés d'autres productions des années 80, peuvent servir de support pour un travail sur les couleurs.

Les bases théoriques de la couleur pour les artistes

Les artistes apprennent à connaître et utiliser les couleurs pour les conjuguer aux considérations de perspectives, de composition, de lumière, pour **renforcer l'impact de leur œuvre**. Les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Elles ne peuvent pas être obtenues à partir d'autres couleurs. Les couleurs secondaires quant à elles, sont issues du mélange de deux couleurs primaires :

On parle également de **couleurs chaudes** ou **froides**. En effet, on peut définir les couleurs par leur température : les couleurs chaudes se situent entre le jaune et le rouge, les couleurs froides entre le violet et le vert. Les couleurs chaudes attirent l'œil alors que les froides posent une certaine distance.

On dit aussi que chacune des couleurs primaires se situent en face d'une couleur secondaire (son opposé en termes de tonalité ou de chaleur). Placées côte à côte ces couleurs paraissent plus vives et se rehaussent l'une l'autre, ce sont les couleurs complémentaires :

Comme en musique on parle enfin de tonalité des couleurs : on peut les rendre plus pâles (en ajoutant du blanc) ou plus sombres (en ajoutant du noir) pour **obtenir des nuances**.

La roue des couleurs est un outil aussi appelé le cercle chromatique. Elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et permet de visualiser **les relations que les couleurs ont les unes avec les autres**.

*** Piste pédagogique :** en plus de l'affiche et des images du spectacle, des productions plastiques des années 80 peuvent être montrées aux enfants. Par exemple :

> les designs post-modernes du collectif Memphis, basé sur des couleurs vives ainsi que des volumes et des motifs très géométriques.

> le mouvement artistique de la Figuration Libre en France, au sein duquel les artistes s'inspirent sans hiérarchie de la bande dessinée, de la science-fiction, des dessins d'enfants et de la culture des banlieues, dans un style coloré, graphique et simplifié. Voir par exemple les œuvres de Robert Combas, Catherine Viollet, François Boisrond, etc.

UNIVERS SONORES

Au **cycle 1**, l'enfant apprend à découvrir différentes formes d'expressions artistiques, que ce soit en tant que spectateur ou comme moyen d'expression personnelle et collective. Les univers sonores sont ici particulièrement explorés.

Au **cycle 2**, l'enfant développe ses capacités d'analyse et d'écoute. Les spectacles vivants, comme les concerts, sont également l'occasion d'exprimer ses émotions, ses ressentis et préférences mais aussi d'écouter et respecter l'avis d'autrui.

Les enfants en cycle 1 sont invités à découvrir les sons dans toute leur diversité. Le concert *TILT* leur montre qu'il est possible de **faire de la musique à partir de sources très variées**, y compris à partir d'objets qui sont avant tout considérés comme des jouets et non comme des instruments à part entière. Ces instruments-jouets sont également une porte d'entrée pour évoquer les différents types d'instruments :

- électroniques (synthétiseur, jeu *Simon*, guitare-jouet) ou acoustiques (flûte à bec, métallophone),
- instruments à vent (flûte à bec) ou à percussion (métallophone),
- il est également possible d'évoquer les instruments à cordes avec la guitare, même si les guitares-jouets utilisées dans le spectacle n'ont pas de véritables cordes.

Les enfants pourront également **découvrir les premières notions de rythme et de tempo**, en particulier durant le morceau de flûte à bec où le tempo augmente petit à petit. Enfin, le jeu *Simon* peut servir de source d'inspiration pour des jeux en classe basés sur le même principe, invitant l'enfant à reproduire une séquence sonore.

*** Piste pédagogique** : il peut être proposé à l'enfant de réaliser des productions graphiques à partir de ce qu'il entend. Par exemple :

- associer le timbre d'un instrument, d'un son à une technique graphique particulière (gouache, aquarelle, pastel gras ou sec, crayon de couleur, feutre...)
- réaliser une frise représentant graphiquement l'évolution d'une musique, permettant une première approche de la partition de musique (par exemple : lorsque le son est fort les traits deviennent plus grands, lorsque le tempo accélère, les traits deviennent plus rapprochés, etc.)

Les enfants au cycle 2 sont amenés à développer leur écoute et leurs capacités d'analyse. Au-delà des différents sonorités, ils sont amenés à **caractériser la musique entendue** en termes de volume, de hauteur de son, de tempo, d'intensité et de timbre. Le concert est également l'occasion d'**observer la posture des musiciens sur scène**, la manière dont ils se placent sur scène de façon à pouvoir mieux s'entendre bien sûr, mais aussi mieux se voir et se donner des indications gestuelles, leur permettant de se coordonner et de jouer ensemble.

*** Piste pédagogique** : vous pouvez proposer aux enfants de ramener en classe un instrument, un instrument-jouet, ou tout objet dont ils trouveraient la sonorité intéressante. Chaque enfant pourra expliquer pourquoi l'instrument ou l'objet lui a plu. Dans un second temps, après avoir identifié les instruments d'après leur fonction musicale (base rythmique, mélodie, effets par exemple), proposer aux enfants de créer une petite boucle mélodique et rythmique et les inviter à créer des variations autour (d'intensité, d'instrumentation, de tempo...), soit tous ensemble, soit en plus petits groupes.

RACONTER UNE HISTOIRE AVEC LE STOP MOTION

Au **cycle 2**, les arts sont un vecteur important du développement du potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et le recul critique. Les projets artistiques, individuels ou collectifs permettent de confronter les élèves à l'élaboration d'une narration et aux conditions de la réalisation plastique.

La séquence de stop motion permet ici d'aborder **une discipline particulière du cinéma**. Ce procédé d'animation s'inspire du dessin animé. Le principe est le même : le mouvement est décomposé sur une succession d'images. Le mouvement est recréé à partir de l'enchaînement rapide de ces images. Le stop motion fonctionne de la même façon, mais à partir d'objets en volume plutôt qu'à partir de dessins. Cette technique, apparue en 1907, a permis les premiers effets spéciaux à l'écran, de *King Kong* (1933) jusqu'à *Star Wars* (1980).

Le stop motion est également souvent associé à la pâte à modeler qui permet une grande plasticité des personnages (par exemple *Wallace & Gromit*, *Chicken Run*). À partir de cette séquence, l'élève peut être amené à **s'interroger sur la manière dont le mouvement est construit** et sur la réalisation de certains effets (par exemple le nuage de poussière est ici créé par de la laine blanche). Il peut s'agir également d'un **support pour étudier la manière dont la narration évolue**, ici uniquement à partir du mouvement, la séquence ne contenant ici aucun dialogue (à la manière des musiciens dans le spectacle qui ne parlent pas non plus).

Enfin, l'enfant pourra être amené à réfléchir à **la manière dont la réalité est représentée** dans le court-métrage et les différences qui existent entre les scènes qui se déroulent en vrai avec les musiciens, dans le décor, et celles qui se déroulent à l'écran. Les musiciens par exemple y sont représentés par des figurines mais reprennent le code couleur de chacun. Le décor y est globalement reproduit, mais pas tout à fait à l'identique. L'enfant est ainsi **sensibilisé à l'écart qui existe entre la réalité et les représentations** de cette réalité.

*** Piste pédagogique** : la technique du stop motion est réalisable dans le cadre d'un projet de classe. Certaines applications et caméras peuvent éventuellement faciliter la réalisation du projet, mais il suffira sinon d'un appareil photo et d'un trépied. Les élèves en collaboration peuvent alors développer leurs propres histoires mais aussi être amenés à réfléchir à la faisabilité de leur projet.

Ce projet peut également être lié à la découverte du pixel art, en lien avec la séquence rétro-gaming. L'animation de carrés colorés peut en effet être une technique relativement facile à prendre en main par les élèves.

RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES SCOLAIRES

> Quels sont les liens avec ma classe au cycle 1 ?

THÉMATIQUES	SOCLE COMMUN	PROGRAMMES CYCLE 2
Univers sonores	Domaine 3.1.2	· Explorer des instruments · Affiner son écoute
Les productions plastiques et visuelles	Domaine 3.1.1	· Réaliser des compositions plastiques (travail de la couleur)

> Quels sont les liens avec ma classe au cycle 2 ?

THÉMATIQUES	SOCLE COMMUN	PROGRAMMES CYCLE 2
Éducation musicale	Domaine 1.1, 1.4, 3, 5	Écouter, comparer · Décrire et comparer des éléments sonores de toute nature · Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences Explorer et imaginer · Éléments de vocabulaire liés aux paramètres du son (intensité, durée, hauteur, timbre) · Diversité des matériaux sonores · Postures du musicien : écouter, respecter l'autre, jouer ensemble Échanger, partager · Exprimer ses sentiments et ses préférences artistiques · Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité · Respecter les règles et les exigences d'une production musicale collective
Arts plastiques	Domaine 1, 3, 5	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art · établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique Expérimenter, produire, créer · réaliser des productions plastiques pour raconter · transformer ou restructurer

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

MUSIQUE / EXPLORER LES SONORITÉS

- « Jungle jazz » dans *Tarzan*, de Kevin Lima et Chris Buck, Walt Disney (1999)
- *La machine à écrire* de Leroy Anderson (1950) > [voir la vidéo](#)
- Pascal Ayerbe et Cie, toy music > [voir la vidéo](#)
- Musique à partir d'objets du quotidien > [voir la vidéo](#)
- Musique pour un appartement et six percussionnistes > [voir la vidéo](#)
- Faire de la musique avec n'importe quoi > [voir la vidéo](#)
- Groupe The Wackids, qui reprend des morceaux connus de rock mais avec des instruments jouets. Par exemple, « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana > [voir la vidéo](#)

COULEURS

- [Voir le moodboard](#)
- [Voir un exemple d'activité](#)

STOP MOTION

- Premier court métrage réalisé en stop motion : *The Haunted Hotel* (1907) par J. Stuart Blackton > [voir la vidéo](#)
- Internet regorge de courts métrages réalisés en stop motion > [voir un exemple](#)
- Quelques longs métrages de ces dernières décennies : *L'étrange Noël de Mr Jack* de Henry Selick (1993), *Chicken Run* de Nick Park et Peter Lord (2000), *Fantastic Mr Fox* de Wes Anderson (2009).
- Pour réaliser un projet de stop-motion en classe > [voir le tutoriel](#)

SOUVENIRS DU SPECTACLE

Cahier d'activités pour les enfants

SOUVENIRS DU SPECTACLE // TILT

ENTOURE L'ÉMOTION QUE TU RESSENS APRÈS LE SPECTACLE :

La tristesse

La surprise

L'ennui

La fierté

La peur

La colère

L'amour

La joie

Demande à un adulte d'écrire avec toi :

- Pourquoi ?

-Qu'as-tu le plus aimé ? Et le moins aimé ?

SOUVENIRS DU SPECTACLE // TILT

DESSIN : INVENTE TON PROPRE INSTRUMENT DE MUSIQUE !

SOUVENIRS DU SPECTACLE // TILT

ÉCOUTE AVEC TES PARENTS

Les musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie ont préparé une playlist avec leurs morceaux préférés des années 80.

Écoute-la avec tes parents. Est-ce qu'ils reconnaissent les morceaux ?

Le téléphone - Elli et Jacno
Enola Gay - Orchestral Manoeuvres In The Dark
A Forest - The Cure
Like a Prayer - Madonna
Sweet Dreams (Are Made of This) - Eurythmics
Take on Me - a-ha
Fade to Grey - Visage
Tainted Love - Soft Cell
Smalltown Boy - Bronski Beat
Love Will Tear Us Apart - Joy Division
Eisbär - Grauzone

REGROUPE LES INSTRUMENTS PAR FAMILLE

Lequel as-tu envie d'essayer ?

