

Masques et Tuba

Dossier pédagogique

Serge Picard

Ce dossier pédagogique est là pour vous donner des pistes de travail avec vos élèves. Je vous livre les interrogations et les questions auxquelles j'ai été confrontée durant l'écriture des chansons, reliées par le thème de l'été.

Il faut bien sûr adapter les exercices proposés en fonction de l'âge des enfants.

Vous pourrez retrouver d'autres documents (mp3, lien youtube, dossier presse...) sur notre site

www.niddecoucou.com

Bonne lecture !
Raphaëlle

Présentation du duo « Nid de Coucou »

L'été, oui, mais ça vient d'où, cette idée ?

Un spectacle vivant, c'est quoi ?

Je vous raconte comment on se prépare

vous : pour aller voir un spectacle

nous : pour aller jouer un spectacle

Les instruments de musique

De quoi joue-t-on dans ce spectacle ?

Et qui joue de quoi ?

Le thème : l'été est-il le même pour tous ?

Mener son enquête autour de soi

Les chansons : de quoi parlent-elles ?

Je vous les décortique succinctement, en expliquant pourquoi elles toutes un lien avec *mon* été.

Nid de Coucou, alias Jean-Marc Le Coq et Raphaëlle Garnier (moi-même qui écris), c'est un duo de musiciens qui existe depuis 2002. Jean-Marc est accordéoniste et compositeur, et moi, je chante, je joue un peu de trompette et j'adore écrire des chansons. Il y a une dizaine d'année, nous avons décidé de travailler quatre spectacles « jeune public » sur les quatre saisons. Un super thème que nous avons abordé de pleins pieds avec la nature, car nous vivons dans une forêt incroyable, digne des plus grands conte des frères Grimm...

Après **Marrons et Châtaignes** (spectacle de chansons, prix Mino-ADAMI, Prix découverte Charles Cros pour l'album éponyme),

Abeilles et Bourdons, conte lyrique musical,

Neige et Verglas, conte rock pour une marionnette et un squelette en dessin animé,

Nid de coucou se lance dans l'été avec **Masques et Tuba**.

Jeu : relier chaque titre de spectacle à sa saison et à un style de musique (il peut y en avoir plusieurs, et il n'y a pas de mauvaise réponse)

Marrons et Châtaignes
Abeilles et Bourdons
Neige et Verglas
Masques et Tuba

L'été
Le printemps
L'automne
L'hiver

Le jazz
La musique classique
La musique bretonne
Le rock
La musique festive
La musique électronique
Le reggae
La musique irlandaise

D'ailleurs, c'est quoi un spectacle « jeune public » ?

Ce n'est pas parce qu'un spectacle est « jeune public » qu'il est inintéressant pour les adultes. Jeune public, c'est avant tout une façon d'aborder des sujets qui concernent les enfants avec des mots et une imagerie adaptés. C'est aussi un temps de spectacle et un niveau sonore réfléchi (35 mn pour des maternelles, 50/55 mn pour les plus grands).

L'accueil est de la plus haute importance pour que tous puissent ressentir au mieux les émotions que nous souhaitons partager avec eux. C'est pour ça que plus le protocole du spectacle est respecté, et plus les petites personnes entreront dans les univers singuliers, parfois féériques, que nous leur proposons.

neige
squelette
verglas
squelette
dans

Le protocole du spectacle, nous l'aimons aussi, c'est lui qui nous prépare et nous émoustille avant les spectacles :

Vous :

On arrive un quart d'heure avant (trop bien le car)

On passe aux toilettes pour ceux qui le souhaitent (les grands aussi)

On peut encore discuter et rigoler avec ses copains (et surtout parler du voyage en car, toujours extraordinaire).

Hop ! On se réunit près de l'entrée

On donne son billet à l'ouvreuse ou l'ouvreuse pour qu'il-elle le déchire un peu

On s'installe dans un fauteuil. Oups, je suis trop petit. Ouf. On me donne un réhausseur.

Regarder la scène qui est fermée par un beau rideau rouge, ça fait imaginer plein de trucs...

Chht, c'est le moment de faire le silence...

J'écoute les consignes attentivement : ne pas discuter pendant le spectacle, ne pas se lever, éteindre son téléphone portable pour les grands, ne pas prendre de photos.

J'entends mon cœur qui bat plus fort parce que le noir se fait petit à petit dans la salle

Mais j'ai compris que c'est pour mieux me concentrer sur ce que je vais voir, entendre, ressentir...

Le rideau s'ouvre

Ca commence...

Nous :

On arrive la veille du jour de la représentation

On installe tout le spectacle : on commence par poser le décor sur la scène.

Ensuite, on se place avec nos instruments. Le régisseur lumière règle les projecteurs sur nous, ou sur les endroits qu'il veut éclairer. Puis nous mettons nos micros et le régisseur son règle les niveau et la qualité sonore. D'abord, instrument par instrument, puis tous ensemble pour que ce soit équilibré : c'est la « balance ».

Après, on va mettre nos costumes, et puis on se concentre tous ensemble. Parfois (très souvent d'ailleurs), on a le trac, c'est à dire qu'on a peur de ne pas bien jouer. On se sent nerveux, on regarde le public (vous), par le côté des rideaux. C'est un peu comme pour vous lorsque vous devez aller réciter une poésie au tableau devant tout le monde !

Et puis, le silence se fait... On entend vos chuchotements... Le rideau s'ouvre... Notre cœur bat très fort et...

C'est parti !

Mais qui joue de quoi ?

Jean-Marc Le Coq est accordéoniste, il joue donc de l'accordéon. C'est un instrument étonnant : on le croit très français, alors qu'il existe dans presque tous les pays. On raconte que son origine remonte à la Chine, il y a 4000 ans, mais ce n'est pas totalement prouvé.

Il appartient à la famille des instruments à vent. On tire et on pousse le soufflet qui fait vibrer des lames de métal. C'est cette vibration qui donne un son.

La personne qui fabrique les accordéons s'appelle un facteur.

Stéphanie Duvivier joue du violon et du trombone.

Le violon fait partie de la famille des instruments à cordes frottées. On produit le son en frottant un archet sur l'une des quatre cordes (ou en les pinçant). Il est joué dans bien des styles de musique : classique, bien sûr, mais aussi traditionnel, en irlandais par exemple, ou en musique cajun. Celui qui les fabrique s'appelle un

luthier. C'est un travail minutieux et qui demande une grande connaissance des essences (le bois pour le fabriquer).

Le trombone fait partie de la famille des cuivres (comme la trompette). C'est en allongeant la coulisse et en changeant la pression de l'air que l'on souffle que la note change.

La personne qui fabrique les trombones s'appelle un facteur.

Claudius Dupont joue de la contrebasse. Comme le violon, la contrebasse fait partie de la famille des instruments à cordes frottées. On produit le son en frottant un archet sur l'une des quatre cordes (ou en les pinçant). C'est le plus grave de sa famille. En quatuor, la rondeur de ses notes est impressionnante. Le surnom de la contrebasse est la « grand-mère ». Claudius est un spécialiste du jazz manouche. C'est un style très libre et joyeux qui a été rendu célèbre par Django Reinhardt.

Et comme pour le violon, c'est le luthier qui fabrique la contrebasse.

La grosse caisse est un élément de la batterie. C'est un instrument de percussion et c'est pour appuyer le rythme que Claudius en joue.

Moi, Raphaëlle, je chante et je joue de la trompette. Il y a plusieurs techniques de chant qui consistent à faire vibrer sa voix d'une façon ou d'une autre. Quand vous imitez des voix de personnages de dessins animés, sans le savoir, vous travaillez votre voix. C'est encore plus amusant d'imiter les cantatrices d'opéra*, et ça élargit le larynx, le muscle qui qu'on utilise quand on parle ou chante. Il faut chanter, c'est bon pour le moral !

La trompette, c'est l'instrument qui m'accompagne depuis de nombreuses années. Il fait partie des instruments à vent. Quand on souffle dans l'embouchure, on provoque une vibration qui est décuplée par l'instrument. Plus on met de la pression, plus la note est aigue. Quand on appuie sur un piston, cela rallonge le chemin de l'air, et la note devient plus grave. La trompette a trois pistons, et les sept positions que l'on peut utiliser, en plus de la pression, nous permet de jouer toutes les notes.

Tu connais Miles Davis ? C'est un grand joueur et compositeur trompettiste de jazz, et mon album préféré est « Kind of Blues ».

Le thème

L'été, saison de l'amour ? De la passion, de la danse et des vacances ?

A bien y réfléchir, ce n'est pas si évident. Le ressenti de l'été, c'est très personnel. Passé les deux trois évidences comme le soleil, la chaleur et les vacances, c'est intéressant de se demander :

« C'est quoi, l'été, pour moi ? » « Est-ce que j'aime l'été ? »

C'est une question que je vous invite à vous poser.

Tiens ? Et si on menait une petite enquête ?

Autour de vous, il y a des personnes que vous pouvez interviewer. Vous pourrez leur demander ce qu'est l'été pour eux, et vous verrez que c'est très différent selon les personnes !

Un travail d'écriture de texte qui parle des différents ressentis sur l'été, c'est une piste de travail collectif intéressant.

Mais attention : il y en a pour qui l'été est long, très long. On s'y ennue et ça peut être terrible à vivre ! Il est important de donner la parole à ceux qui n'aime pas l'été. Et il ne faut pas en avoir honte.

Piste de travail : écrire un texte dont les paragraphes seront composés de cinq vers correspondant aux cinq sens en été.

Personnellement, j'ai remarqué que plus les personnes interrogées sont âgées, et plus l'été correspond au passé. Alors qu'il reste au présent quand on est un enfant, voire au futur quand on attend les grandes vacances.

Moi, pour écrire sur l'été, j'ai voulu parler de la nature, parce que l'été est la saison qui nous fait le plus ressentir physiquement les éléments : l'eau et le vent chaud, les étoiles filantes, le sable, les grillons, la pluie tiède, les bruits de la nuit, les odeurs de lavande, les longues soirées et ses frissons nocturnes... Sans manteau ni pull, la peau entre en contact direct avec toutes ces matières. Cela permet de nous recentrer vers les sensations corporelles.

On est dans le plaisir des vraies découvertes de l'enfance, celles qui marquent notre personnalité parce qu'elles sont porteuses de philosophie et de valeurs intègres*.

Ce sont nos premières émotions face à la force de la nature. Admirer les étoiles nous fait prendre conscience de la mathématique du monde et de notre petitesse, et souvent, ouvre aussi une brèche dans les premiers questionnements sur la spiritualité, ou du moins sur la vie et l'après-vie.

Regarder un orage nous fascine aussi. Prendre le temps de sentir la fraîcheur d'une rivière, admirer les poissons dans la mer, rencontrer l'autre...

C'est chouette, l'été !

Les chansons, de quoi parlent-elles ?

Pour rendre ce spectacle un peu plus personnel, je nous ai imaginés dans une maison de vacances au bord de la mer. C'est comme si on était une petite famille ! D'ailleurs, quand on est en tournée, c'est un peu ça : on est comme une famille, on se sert les coudes, on vit ensemble. Depuis plus de dix ans qu'on tourne ensemble, on se connaît bien, on est presque frères et sœurs.

Et sur scène, dans Masques et Tuba, je peux parler de souvenirs qui sont à la fois les miens, ceux de mon enfance, et qui pourtant ont été vécus par beaucoup de gens en été.

Les chansons

Masques et Tuba

Je n'aime pas que les choses restent réelles, alors, j'ai fermé les yeux pour imaginer ce que j'aimerais voir en plongeant dans la mer. Un monde magnifique, et qui peut se mettre à briller si on sait se faire discret et observateur... Dans l'eau, j'aime le son : tout est différent, à la fois silencieux et musical. Ca me plaît, c'est reposant.

Mon Petit Vélo (sur CD 5 titres)

J'ai un petit cousin qui fonce à toute berzingue devant ma maison avec son vélo. A chaque fois qu'il passe, ça me fait rire tellement il va vite ! Parfois, il tombe. Il a des cailloux pleins les genoux, mais comme il pense que les garçons ne doivent pas pleurer, (alors que c'est bon pour la santé, de pleurer quand on a mal), il remonte sur son vélo et repart à fond les ballons !

Le vent chaud dans les cheveux, c'est tellement agréable...

Ma Cabane en Bois (sur CD 5 titres)

C'est amusant, je crois que nous avons tous besoin de créer un petit nid dans lequel on se ressource, on se sent bien, on se sent ensemble en étant soi. Dans sa chambre, dans une forêt, dans un petit coin de campagne, c'est une nécessité un peu animale. J'aime les habitudes qui nous rapprochent de la nature, car cela nous aide à rester intègres et nous évite de tomber dans les pièges de nos sociétés un peu destructrices (beaucoup en ce moment, non ?).

Musique du Québec

Jean-marc a composé une musique de style cajun (musique traditionnelle du Québec). Nous avons envie de prolonger les bons moments de la cabane en bois.

Les musiques instrumentales permettent à l'auditeur de continuer à se faire des images ; elles laissent le temps à nos cerveaux de ressasser les textes qu'on vient d'écouter pour mieux les comprendre , de façon plus émotionnelle qu'intellectuelle.

Le Serpent

Ha bon ?? Vous n'avez jamais vu de serpent pendant l'été ??

Moi, ça m'a rappelé une vieille histoire que l'on raconte depuis très très longtemps... L'histoire de la rencontre entre une femme et un serpent. Une histoire qui ne manque pas de pomme... Ni de pépins !

Chienne de Vie

Un jour, en vacances, ma sœur et moi avons été suivies par une très belle chienne. Elle était très gentille et affectueuse, et nous avons rapidement compris que la pauvre bête avait été abandonnée par ses maîtres. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que nos parents acceptent de l'adopter. Ils étaient très émus par ce si bel animal, mais nous habitons alors en appartement et ce n'était pas possible. Toutefois, ils ont veillé à ce qu'elle soit accueillie par des personnes très gentilles. Ouf

La vie est souvent injuste, et parfois, cela rend les gens ou les animaux un peu grognon. C'est comme ça je chante mon personnage.

Ma bonne étoile (sur CD 5 titres)

Les nuits étoilées, c'est top ! Toutes ces constellations, ça donne envie de rêver, de dessiner, de recréer, de lâcher un peu, non ? J'aime écrire pour un homme et une femme. Dans cette histoire imagées, c'est la femme qui invite l'homme à laisser de côté ses visions trop terre à terre. Elle lui propose d'aller marcher sur les étoiles, c'est à dire de prendre de la hauteur par rapport aux petites contrariétés du quotidien, qui nous rétrécit souvent l'esprit.

En regardant plus loin que le bout de notre égoïste de nez, nous prenons conscience qu'il y a des choses plus importantes que de ressasser des rengaines plaintives et négatives. C'est une chanson... sidérale !

La diseuse de bonne aventure (sur CD 5 titres)

L'été, les feux en soirée, les cigales, les guitares, les étoiles, la vie, l'après-vie, le passé, le futur... Toutes ces questions estivales nous ramènent à ce personnage à la fois inquiétant et fascinant : la diseuse de bonne aventure. Un peu sorcière, pas toujours bienveillante, elle suscite bien des curiosités en appâtant son client par un savoir qu'elle est la seule à maîtriser : la connaissance du passé et de l'avenir. On s'en méfie, et pourtant, bien des

personnes lui donnent leur main à déchiffrer. Car c'est dans les lignes de nos mains que notre destinée est paraît-il gravée...

J'en ai fait un personnage burlesque, et franchement vénal. Pourtant, le temps est-il réellement comme on le connaît ? N'y a-t-il pas des clefs, dans l'espace-temps, qui nous ouvrent les portes vers d'autres façon d'appréhender le monde ?

Et si elle avait raison ?

Musique « L'Esté »

Comme après la cabane en bois, Jean-Marc prolonge avec énergie le morceau de la diseuse de bonne aventure avec une musique de l'est. C'est énergique, rafraîchissant, et ça donne bigrement envie de danser autour du feu !

L'eau

Les orages sont merveilleux, fascinants. Quand ils déchirent le ciel, on dirait une grosse bête sauvage qui rugit et déploie sa force pour nous en faire la démonstration. Ils nous rappellent combien nous sommes tout petits, nous, les humains. Et, une fois la grosse bête sauvage apaisée, la pluie tiède coule à grosses gouttes. Sur la peau, c'est agréable. C'est sensuel.

Les pizzicatos des instruments à cordes me rappellent les gouttes d'eau, et la valse lente m'emmène dans le lourd et lent mouvement des nuages noirs et coléreux. C'est une chanson où la musique colle à la sensation de l'élément et de l'action.

Truck Trucky Carnaval

Cette chanson, qui termine le spectacle, est un peu spéciale : Jean-marc m'a proposé une musique très festive, et je ne savais pas quoi écrire dessus. Puis l'idée d'un carnaval est arrivée. J'ai regardé les tableaux de Jérôme Bosh, puis de Bruegel. Ca m'a inspiré un carnaval décalé, où on retrouve l'idée de base, à savoir la fête des fous ! Une fête où les rôles s'inversent : le roi devient le fou, le fou devient le roi, on rit on danse on se déguise... On a le droit de se moquer de tout ! Les adultes font d'ailleurs un peu n'importe quoi. Et les enfants y trouvent rapidement leur place...

Vous pouvez vous aussi écrire des chansons ou des textes sur l'été.

Quelques contraintes stylistiques vous faciliteront les choses. Par exemple, travaillez sur l'alexandrin, ou sur un nombre de pieds précis. Cela donne de la musicalité, et surtout, cela réveille le cerveau. Au bout d'un temps (plus ou moins long), vous trouverez des vers qui rimeront tout seuls, des images amusantes, du vocabulaire qui s'invitera dans vos chansons. C'est assez étonnant.

Bonne écriture !

Raphaëlle