

Au creux de l'oreille

Création 2023, Compagnie Pic & Colegram

Dossier pédagogique

Introduction

Le petit enfant se joue de tout. Il explore l'infiniment petit, il entend l'infiniment loin, et en fait des supports de jeux et d'apprentissages inépuisables. Ce qui est fascinant chez le jeune enfant c'est sa capacité à être là, ici et maintenant, à rendre pleinement présent chaque instant, à s'émerveiller de la beauté des choses simples. Chaque événement du quotidien est un petit spectacle en soi, chaque surprise un monde d'émotions à ressentir et de curiosités à assouvir. C'est une grande responsabilité que de tenter de lui apporter de nouvelles pistes d'explorations. C'est aussi pour nous une source inépuisable de recherches, d'amusements, de remise en question d'où ressort un répertoire impressionnant de matières brutes modelables.

Après *ZouiBap* (2013) , *Tout pareil !* (2016), *Le ciel est par-dessus le toit* (2019) et *Jeannot Jeannette* (2021), le nouveau projet de création de la Compagnie Pic & Colegram suit le chemin artistique ébauché puis affirmé dans les précédents spectacles.

La venue au spectacle et la multitude de sensations qui en découlent n'est pas un événement banal pour le tout-petit. Il s'agit d'un moment tout à fait particulier, plein de découvertes et d'émotions ressenties. Accompagner l'enfant dans l'avant et l'après spectacle est l'occasion de préparer un peu plus sa découverte. Nous proposons ici des pistes de travail pour élargir les découvertes offertes par *Au creux de l'oreille* et vous souhaitons de beaux moments musicaux et sonores en classe.

Au creux de l'oreille

Entrez, installez-vous et tendez l'oreille.

Ecoutez et laissez-nous vous raconter ces voix qui chantent leur histoire, ces paysages d'ici qui semblent d'ailleurs, ces comptines d'ailleurs qui paraissent familières.

La cie Pic & Colegram est à l'initiative d'un vaste travail de collectage de chansons et comptines sur le territoire montpelliérain et le bassin de Thau. *Au creux de l'oreille* est une création imaginée comme un instant suspendu ; comme une plongée dans l'intimité des « donneurs de chansons ».

La voix des trois musiciennes se mêle à celles des chanteurs.euses d'un instant ; le violoncelle, la flûte en sol, la kalimba... accompagnent et construisent le voyage.

Avec : Marie Noir de Chazournes, Sarah Amiel et Marou Thin.

Création lumière : Nicolas Crespo

Les instruments

La kalimba : ce petit instrument de la famille des idiophones (idio → latin « soi-même » ; instrument dont le son est produit par lui-même) a de nombreux noms car il est présent dans de nombreux territoires de l'Afrique. Il est fabriqué en fruits secs, en bois ou même en boîte métalliques et se joue avec les pouces. En France on l'appelle très souvent « piano à pouces ».

Le violoncelle : de la forme d'un violon mais en beaucoup plus gros, le violoncelle a un son grave et velouté. Il est très présent en musique classique mais il est de plus en plus utilisé dans les musiques actuelles. Il se joue traditionnellement avec un archet mais dans ce spectacle Sarah en joue « aux doigts ».

La flûte traversière en sol : généralement on connaît bien la flûte traversière en ut, appelée ainsi car elle se joue « de travers » (en distinction de la flûte à bec dont on joue « droit »). On rencontre un peu moins souvent la flûte en sol qui en est la version « alto ». Elle est plus longue, plus large et sa voix est donc plus grave.

La voix : on ne pense pas tout de suite à cet instrument car il ne se voit pas. Pourtant, il est le premier instrument de musique que l'être humain a à sa disposition puisque l'on naît avec. Chacun a le sien propre, il n'y en a pas deux pareil, et il sert autant à chanter des chansons qu'à raconter des histoires, chuchoter des secrets ou communiquer avec les autres.

Sur scène

Sarah Amiel : Formée au piano puis à la flûte traversière classique et jazz, elle approfondit le chant au fil de son parcours. Elle débute la scène en 2002 en tant que flûtiste au sein de diverses formations et suit en parallèle des études en musicologie à l'université Paris 8 puis à l'université Montpellier 3. Après plusieurs années en tant que pédagogue, elle participe à la création de la compagnie Pic & Colegram en 2012 et crée avec Marou Thin les spectacles « ZouiBap » (2013), « Tout pareil ! » (2016), « Le ciel est par-dessus le toit » (2019), et « Jeannot Jeanette » (2021). Elle écrit et interprète plus généralement pour le spectacle vivant auprès de différentes compagnies et se produit en tant qu'auteure-compositrice-interprète pour les musiques actuelles. Son territoire de recherches musicales est intimement lié aux rencontres, à la découverte des univers sonores propres à chacun, aux chansons enfouies...

Marie Noir : Formée au piano classique au sein de conservatoires de la région parisienne, elle obtient ensuite son diplôme de musicienne intervenante au CFMI de Poitiers et se spécialise à Tours avec un DU en lien avec la musique et le tout-petit, et la musique et l'enfant en situation de handicap. Parallèlement à son travail de pédagogue elle s'investit dans différents groupes musicaux. En 2017 elle rejoint la compagnie Pic & Colegram avec laquelle elle développe de nombreux projets et partenariats, notamment autour du collectage et de l'enregistrement de comptines auprès des familles. Elle travaille également avec La Boutique d'Écriture à Montpellier où elle anime des stages et des ateliers auprès d'un public non francophone et se consacre à la composition de chansons pour le duo « A l'air libre » dans lequel elle chante et joue. Elle aborde ses projets de musique toujours dans une démarche de rencontre et d'échanges, avec tous les publics.

Marou Thin : Elle commence par étudier la musique classique en écoles de musique et conservatoire en Auvergne mais s'intéresse aussi à la musique traditionnelle et européenne au contact de laquelle elle développe son art, ses savoirs et sa personnalité artistique. D'abord flûtiste elle pratique d'autres instruments comme la vielle à roue, l'accordéon diatonique et le chant. Elle crée avec Sarah Amiel la Cie Pic & Colegram et les spectacles « ZouiBap » (2013), « Tout pareil ! » (2016), « Le ciel est par-dessus le toit » (2019) et « Jeannot Jeanette » (2021) tout en menant des projets artistiques divers en spectacle vivant, musique traditionnelle et musique actuelle. Elle affectionne dans la musique sa multiplicité, son universalité, et son humanité.

Et tous.tes les autres...

Dans un spectacle il y a les personnes que l'on voit sur scène, et toutes les autres que l'on ne voit pas. Dans *Au creux de l'oreille* on entend des voix qui ne sont pas celles des musiciennes présentes. Il s'agit de tout-petits, d'enfants et d'adultes qui ont accepté de nous confier une chanson qu'ils aiment, qu'ils connaissent, qu'ils avaient envie de partager. Ces personnes ont été enregistré.e.s, à l'aide de micros faits exprès ; on leur a demandé l'histoire de la chanson, dans quelle langue elle est chantée, ce qu'elle raconte... On appelle ce procédé du « collectage ». Il permet de prendre conscience de la richesse du patrimoine oral de chacun.e et de le garder présent, vivant.

Un spectacle nécessite un espace défini, accueillant et travaillé pour que tout ce qui est présenté corresponde à ce que l'équipe artistique a envie de montrer. Pour *Au creux de l'oreille*, c'est Nicolas Crespo, régisseur, qui a imaginé le dispositif technique nous permettant de faire voir et faire entendre notre travail.

Un spectacle c'est aussi beaucoup de préparation et d'accompagnement administratif. Au sein de la compagnie Pic & Colegram ce sont Sarah Goulamaly et Claudie Bosch qui travaillent sur cette partie. Elles sont respectivement « chargée de production » et « chargée de diffusion ».

Enfin, pour qu'un spectacle puisse avoir lieu, il y a besoin d'éléments et de personnes très importantes :

- des théâtres, des salles, des écoles... et donc des programmeur.rice.s
- des enfants, des adultes... et donc des spectateur.rice.s

Venir au spectacle

Voici quelques pistes pour bien préparer sa venue au spectacle.

En classe, avant le spectacle

- Ai-je déjà été voir un spectacle ?
- Qu'est-ce que le titre *Au creux de l'oreille* m'inspire, de quoi pourrait parler le spectacle ?
- Qu'est-ce qu'on glisse dans l'oreille ?
- Sais-tu chuchoter un secret à l'oreille de ton voisin/ta voisine ?

Pendant le spectacle

J'ouvre grand mes yeux et mes oreilles et je profite du moment.

La place de l'adulte : bien entendu, un enfant ne va pas seul au spectacle. Il y est accompagné et le rôle de l'adulte n'est pas des moindres. Partenaire de jeu, interlocuteur rassérénant et/ou cadrant, nous considérons l'adulte accompagnant comme « complice » de notre proposition artistique, ou du moins comme garant du « bon accompagnement » de l'enfant. Il s'agit pour l'adulte de jouer le double jeu de l'accompagnant et du spectateur, d'accompagner l'enfant au spectacle avec bienveillance, mais aussi d'accueillir les propositions artistiques comme sources de jeu à voir, entendre, reproduire et ré-imaginer. Proposer un spectacle à l'attention du tout jeune public c'est donc aussi pouvoir montrer à l'adulte qu'il existe une multitude de chemins artistiques et créatifs à explorer avec l'enfant.

La condition de l'enfant : accepter les consignes, vivre des émotions, recevoir un spectacle, tout ceci est un réel apprentissage. La surprise, l'écoute et l'émerveillement sont des choses naturelles ; l'appréhension ou la fatigue le sont tout autant. Être un petit spectateur est un mélange de tout ceci.

Après le spectacle

- Qu'ai-je aimé / pas aimé ? Qu'ai-je vu ? Qu'ai-je entendu ? Qu'ai-je compris ? Qu'ai-je ressenti en voyant / écoutant le spectacle ?

Dans ce spectacle nous avons choisi de présenter des chansons qui nous ont touchées, fait sourire, plu... Nous avons eu envie de jouer avec certaines voix, de chanter après d'autres, d'écouter simplement les restantes. Il peut être intéressant de discuter avec les enfants de ce qu'ils ont observé ou perçu des moments de musique présents dans *Au creux de l'oreille*, de confronter leurs différentes manières d'appréhender les langues étrangères mais aussi de recueillir leur propre rapport au patrimoine oral et linguistique qui nourrit leur histoire.

Pour aller plus loin

Les chansons et comptines présentées dans le spectacle *Au creux de l'oreille* sont toutes issues de rencontres et d'échanges privilégiés avec des enfants, parents, familles. Une chanson est une part d'histoire, un morceau de soi, un brin de présent relié à son passé.

Quand on enregistre une voix qui chante, il peut y avoir des bruits, des défauts, des erreurs qui se glissent dans les chansons. Peu importe, l'essentiel est le partage. La rencontre. Les musiciennes de Pic & Colegram ont collecté près de 900 enregistrements. Pour fabriquer *Au creux de l'oreille* il a fallu en choisir seulement une dizaine.

Les voici, d'origines et langues différentes.

Chanson d'Azur et Asmar / arabe et français

Duerme Negrito / espagnol

Gentil Coquelicot / français

Dodo mon baba / créole réunionnais

Pomme de « Nénette » / français

Ma mère / arabe algérien

Melc / roumain

Cinco Peixinhos / portugais

Peixinhos do mar / portugais

Les canards / français

Makun / Bambara

La pluie, le vent / français

Quelques paroles de ces chansons :

Duerme Negrito

Duerme duerme negrito

Que tu mama esta en el campo,

Negrito

Te va a traer rica fruta para ti

Te va a traer chocolate para ti

Te va a traer carne de cerdo para ti

Te va a traer muchas cosas para ti

Y si el negro no se duerme

Viene el diablo blanco

Y sas ! Le come la patita

Chacapum, chacapum

Dors enfant noir

Dors, dors, enfant noir

Pendant que ta mère est au champ

Enfant noir

Elle va rapporter des fruits savoureux pour toi

Elle va rapporter du chocolat pour toi

Elle va rapporter de la viande de porc pour toi

Elle va rapporter beaucoup de choses pour toi

Et si le petit noir ne s'endort pas

Viendra le diable blanc

Et patatras ! Il mangera ta petite patte

Tchakapoum, tchakapoum

Cette chanson vient d'Amérique du Sud, et est d'origine argentine, colombienne ou vénézuélienne. Elle est chantée en espagnol.

Peixinhos do mar

Quem te ensinou a nadar ?

Quem te ensinou a nadar ?

Foi, foi marinheiro,
Foi o peixinho do mar

Foi, foi marinheiro,
Foi o peixinho do mar

Cette comptine vient du Brésil. Là-bas on parle portugais.

Petits poissons de mer

Qui t'a appris à nager ?

Qui t'a appris à nager ?

*C'est, c'est, marin,
C'est le petit poisson de mer*

*C'est, c'est, marin,
C'est le petit poisson de mer*

Makun

Makun, makun

Bebe o makun

Makun makun

Bebe o makun sa

Mun de kera Bebe la makun

Fosi ma ke Bebe la makun sa

Mun de kera Bebe la makun

Congo de be Bebe la i makun sa

Cette comptine est chantée en Bambara, que l'on parle au Mali

Ne pleure pas

Ne pleure pas, ne pleure pas,

Mon bébé ne pleure pas.

Ne pleure pas, ne pleure pas,

Mon bébé calme-toi.

Qu'est-il arrivé à mon bébé ? Ne pleure pas.

Mon bébé n'a rien. Ne pleure pas, calme-toi.

Qu'est-il arrivé à mon bébé ? Ne pleure pas.

Mon bébé a faim. Ne pleure pas, calme-toi.

Pistes d'activités

Chanter ensemble

Choisir une chanson, l'apprendre si besoin, et la chanter ensemble. Par exemple :

Gentil coquelicot - chanson traditionnelle

1.	2.
J'ai descendu dans mon jardin	J'n'en avais pas cueilli trois brins
J'ai descendu dans mon jardin	J'n'en avais pas cueilli trois brins
Pour y cueillir du romarin	Qu'un rossignol vint sur ma main
Gentil coquelicot, mesdames	Gentil coquelicot, mesdames
Gentil coquelicot, nouveau	Gentil coquelicot, nouveau

Partager, échanger, faire écouter

On a tous et toutes des chansons qu'on aime particulièrement, des comptines que nos parents nous chantent à la maison, des airs qu'on fredonne ou même qu'on invente. On peut donc les partager avec les autres.

En classe, on peut discuter de ces chansons. On peut d'abord en choisir certaines qu'on connaît tous.tes et les chanter tous ensemble.

Le maître ou la maîtresse peut réfléchir à son propre patrimoine oral et proposer un air à la classe, ou en sélectionner sur des supports dédiés (un cd, une cassette audio, un lien internet...). Puis les élèves peuvent chercher de leur côté s'ils ont des chansons à partager (des chansons de la maison, du centre de loisirs, chantées avec les parents et/ou grands-parents...).

Et si on est trop timide on peut même les chuchoter au creux de l'oreille du voisin - de la voisine, ou du maître - de la maîtresse.

Partager des chansons n'est pas simple : s'en souvenir, chercher dans sa mémoire ou dans un contexte autre que celui de l'école, chanter seul.e... ne sont pas des exercices faciles. Discuter et échanger verbalement à ce sujet est déjà très intéressant.

Rechercher, s'interroger

Nous avons tous et toutes des histoires et origines différentes. On peut avoir le français en langue maternelle et en avoir d'autres « dans l'oreille » parce qu'elles sont parlées autour de nous. On peut aussi avoir une autre langue que le français en langue maternelle et apprendre le français à l'école. On peut même avoir plusieurs langues maternelles.

S'interroger autour de « sa » langue, rechercher la diversité linguistique de la classe, de l'école, de la ville... permet d'élargir le monde que l'on voit à celui qu'on peut entendre. Après avoir repéré les différentes origines et langues qui entourent les élèves (et leur-s maîtresse-s et maître-s !), on peut chercher des chansons dans ces langues, via des documents de médiathèques (cd, livres-cd) ou internet.

Et on peut enfin s'amuser à les apprendre à les chanter, même si on ne comprend pas les mots !

Mimer, illustrer

Dans le répertoire de chansons et comptines qui nous entoure tous et toutes il y a souvent des chansonnettes ou des formules « à gestes ». De simples jeux de doigts ou des illustrations figuratives, ces mondes gestués sont d'amusants supports pour permettre la compréhension et l'apprentissage d'une chanson. Mais ils sont aussi parfaits pour porter l'imagination.

Voici un exemple :

Fly, fly, fly the butterfly

Fly, fly, fly the butterfly

(mimer un papillon avec ses deux mains jointes)

In the meadow he's flying high

(faire voler le papillon au-dessus de sa tête)

In the garden he's flying low

(faire voler le papillon vers son ventre)

Fly, fly, fly the butterfly

(le papillon s'envole dans le ciel)

Vole, vole, vole le papillon

Vole, vole, vole le papillon

Dans le pré il vole haut

Dans le jardin il vole bas

Vole, vole, vole le papillon

A vous de partager vos chansons à gestes, mais aussi d'inventer vos propres gestes sur des chansons qui vous plaisent, qu'elles soient en français ou dans une autre langue.

Références

CD

- « 75 chansons, comptines et jeux de doigts », Hélène Bohy & Agnès Chaumié, Enfance et Musique
- « A l'ombre du Baobab », livre CD, Didier Jeunesse.
- « Les plus belles berceuses du monde », livre CD, Didier Jeunesse.
- « Les P'tits Loups du Jazz » - Coffret 6 CD l'intégrale des 20 ans, Olivier CAILLARD et Les P'tits Loups du jazz.
- « Je chante dans la langue de mes voisins », Geneviève Schneider, Enfance et Musique
- « Chansons pour les petites oreilles », Elise Caron, Michel Musseau, Chant du Monde
- « ZouiBap », Sarah Hassler et Marou Thin, Pic & Colegram
- « Tout pareil ! » - Livre-CD, Evelyne Mary, Sarah Hassler et Marou Thin, Pic & Colegram
- « Jeannot Jeannette, presque en direct », Marie-Aude Lacombe, Sarah Hassler et Marou Thin, Pic & Colegram
- « Tralalère », Agnès Chaumié, Enfance et Musique
- « Mon imagier des amusettes » - livre CD, Bernard Davois & Olivier Tallec, Gallimard Jeunesse
- « Jacques Prévert : 12 chansons pour les enfants », Olivier Caillard, Enfance et Musique
- « Mon imagier des amusettes 2 » - livre CD, Bernard Davois & Olivier Tallec, Gallimard Jeunesse
- « Cocorio », Isabelle Caillard, Enfance et Musique
- « A l'eau », Hélène Bohy, Enfance et Musique
- « A pas de géant », livre CD, Didier jeunesse

Ouvrages

- BOUTELOUP, P. ; BUSTARRET, A ; GROSLEZIAT, C . Musique autour du berceau. Paris, Ed. Erès, 1999.
- BUSTARRET, A. L'oreille tendre, pour une première éducation auditive. Ed. de L'atelier/Ed. Ouvrières, 1998.
- DELALANDE, F. La musique est un jeu d'enfant. Paris. INA et Buchet/Chastel, 2003.
- GROSLEZIAT, C. Les bébés et la musique ; Bébés chasseurs de sons, les bébés et la musique II. Erès, Coll. Mille et un bébés, 1998, 1999.
- VAILLANCOURT, G. Musique, musicothérapie et développement de l'enfant. Montréal. Ed. de l'hôpital Saint Justine, 2005
- CHAUMIE, A. Musique à construire. Ed. Enfance et Musique.
- SAINT-JAMES, G. Body Tap. Ed. Fuzeau.

Pic & Colegram
7 rue Brueys
34000 Montpellier
www.pic-et-colegram.fr
contact@pic-et-colegram.fr
07 83 32 42 44