

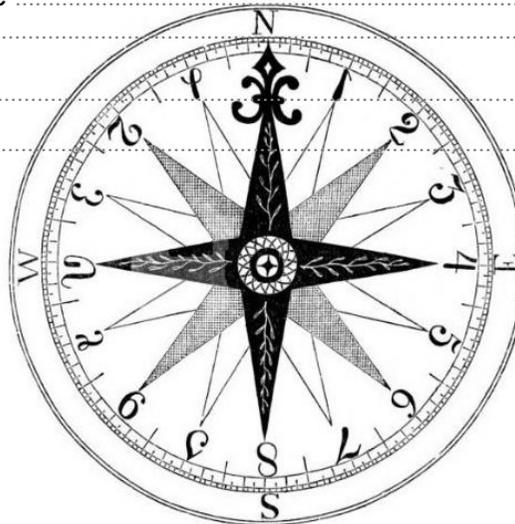

Livret pédagogique du spectacle « Les Copains Bâbord »

Une production **madri**

Boussole

Le spectacle	3
Les artistes et l'histoire	3
Le spectacle « Les Copains Bâbord »	3
Pistes d'exploitation pédagogique	5
La lutherie (les instruments)	5
Les styles musicaux	5
Des jeux vocaux, de flûtes ou de percussions	6
Le refrain de la chanson « J'prends mon envol » d'Olivier Arnoux	10
Les périphéries	11
Écoutes d'œuvres	11
Discographie	12
Côté littérature	14
Côté peinture & Filmographie	16
La navigation	17
Sources	20
Compléments	20

Le spectacle

Les artistes et l'histoire

L'eau, la mer et l'océan ont été et sont toujours une source de légendes, de mythes, des contes et de rêves innombrables ; vision onirique.

Le spectacle « Les Copains Bâbord »

L'équipage

Metteur en scène : Claire Truche
Scénographe : Olivier Arnoux
Bande son : Jean-Philippe Coppens
Composition musicale : Olivier Arnoux et Frédéric Gignoux
Régie son et lumière : Jean-Marc Michollet
Costumière : Agéline Herréro
Photos, vidéo et infographie : Morgan Mollard
Création du nom du spectacle : Pierre Chanut
Direction artistique : Pascale Amiot

Les musiciens à bord

Chant, guitare, flûte, et percussion : Olivier Arnoux
Chant, percussion et contrebassine : Frédéric Gignoux

Claire Truche, metteur en scène... une histoire sans parole

« J'ai aimé bâtir un spectacle musical. C'est un Récit sans texte, où l'histoire est suggérée, et c'est alors au public de se bâtir, en toute liberté, son propre cheminement.

Le fait que les seuls textes existants soient des chansons, m'a permis de concevoir un spectacle tout public, pour vous embarquer dans une ballade musicale et maritime... »

Temps d'installation du spectacle : 4 heures

Pistes d'exploitation pédagogique

Washboard

Congas

Kazoo

La lutherie (les instruments)

Olivier et Frédéric, les deux musiciens, jouent dans ce spectacle, des instruments traditionnelles :

la guitare, la flûte irlandaise, les congas ;

et des instruments détournés :

Le wash baord, la contrebassine, des jeux de percussion sur des casseroles ou des grillages, un Kazoo, des voiles en tube PVC et un bateau fabriqué, source de sons multiples... et de décor.

Le chant et les percussions corporelles sont employés comme des éléments musicaux mais aussi de communication, d'interpellation, de langage imaginaire.

Les styles musicaux

Toutes les musiques sont originales et écrites par les artistes inspirées par le jazz, la musique traditionnelle d'Italie, Corse, Espagne, France, Irlande...et la pop anglaise.

Contrebassine

Des jeux vocaux, de flûtes ou de percussions

(Des jeux de percussions et d'écoute)

Jeux d'appels vocaux en lien avec le début du spectacle

Deux matelots naviguent chacun dans un bateau.

Par des systèmes de « hé ho » (chanté, rythmé, parlé...), ils vont progressivement rentrer en contact, se regarder, modifier leur jeu, et créer par l'improvisation un dialogue.

Inciter les participants à créer, imaginer une histoire, à se comprendre sans parole. Apprendre à varier les intonations, les expressions...

Jeux des flûtes en lien avec le gouvernail qui est une flûte géante inventée

Chaque enfant a un petit tube PVC, (ou une bouteille vide).

Par groupe de 3/4, les enfants inventent une boucle, toujours la même.

La première boucle joue, et attend un temps assez long avant de rejouer.

La deuxième boucle entre, et vient se caler après la première, et attend un temps assez long avant de rejouer.

La troisième boucle entre, après la 1 et la 2 etc...

Toutes les boucles s'arrêtent les une derrière les autres par désaccumulation.

Jeux des casseroles en lien avec « la cuisine à bord »

Une installation de matériel de cuisine, casserole, poêle, fouet... est installée en arc de cercle ;

Jeu de chef d'orchestre (déclencher des événements sonores, mettre en place une trame sonore continue puis diriger des coups ponctuels...)

Jeux des boucles : inventer une boucle chacun avec une gestuelle associée.

Ou adapter l'interprétation des partitions contemporaines de Jean Serge Beltrando et Henry Fourès reproduites sur les pages ci-après.

LA CUISINE AU BEURRE

Théâtre musical inspiré d'objets quotidiens

Jean-Serge BELTRANDO
à Raymond et les autres...

Il s'agit à partir d'ustensiles usuels, pris dans l'environnement quotidien (ici la cuisine), de mettre en place, puis d'animer progressivement un espace théâtral et musical.

Une importante recherche (écoute, improvisation) est nécessaire en amont de la réalisation.

PHASE 1

A - Collecter les objets, ustensiles, machines, utilisés dans les cuisines (familiales et/ou professionnelles) en tenant compte (mettant en relation) des diversités d'actions théâtrales et sonores propres à leur utilisation.

Frotter, secouer, taper, émincer... seront autant d'actions et de sons résonnants, tournants, itératifs, liquides, métalliques feutrés...

Afin que la diversité gestuelle et sonore soit la plus large possible, il faudra de nombreux ustensiles et ingrédients.

B - Choisir une option de jeu (parti-pris) qu'on pourra changer si celle-ci s'avère trop contraignante ou pas assez satisfaisante.

- réaliste :

Ustensiles : cuiller en bois, à glace, en métal - fouet - couteaux à émincer...

Ingrédients : pâtes, graines, friture, eau...

- +/- conventionnelle : (seule ou en plus de l'option réaliste)

Ustensiles : baguettes de percussion, sonnailles, objets inventés...

Ingrédients : sable, cailloux, papier...

PHASE 2

A - Mise en place d'espace sonore

Après avoir réalisé un premier travail de découverte, de manipulation et d'écoute ; mettre en place un ou plusieurs "**espace cuisine sonore**" en fonction du parti-pris de mise en scène, de mise en sons, du nombre de participants, de la scène, d'un éventuel "scénario" conçu au préalable.

B - Exemple - schémas

La cuisine au beurre de Jean Serge Beltrando

Extraits de partition mis à disposition par Résonance Contemporaine en accord avec les compositeurs

Voix [Avant scène jardin] 20s [Entre en courant, essouffée, se place près du clarinettiste]

Clarin Basse [Hélios de scène court] 40s [En coulisse] *mp* [Entre plateau vers milieu de scène.]
mf joue sur l'appartenance et disposition des harmoniques

cornet basse 1 [fond de scène court] [En coulisse] [Entre plateau. Aller vers la Table] Bloquent la *cont* [Change la bille]

Perc 2 [Hélios de scène jardin] [Entre plateau. Aller vers la Table] [Lever la baguette] *f* [4/2/3 débute derrière la table]

cornet basse 3 [fond de scène jardin] [En coulisse] [Entre plateau, Aller vers la Table] Bloquent la *cont* [Passe la canne sur la table] [Pandre la cloche]

LA S O U P A U X C H O U X A V E C S E S D É T A I L S T Y P I Q U E S O U T R E C U I D A N T S L U N D I D É J E U N E R

VX *cont* [Elle chante] Improviser sur

Clarin B *mp* Improviser autour de *f* [un peu de larmes]

Perc 1 [Joue avec l'irrégularité]

Perc 2 Poêle nickel sur table [Baguette] stick [Frotte avec manche] [Joue avec l'irrégularité] baguette sur le dos de la poêle *mf*

3 *mf*

LA M A R H I T' E S T E N F O N T E

- 1 -

La soupe aux choux

Lundi, la soupe aux choux d'Henry Fourès

Extraits de partition mis à disposition par Résonance Contemporaine en accord avec les compositeurs

Le refrain de la chanson « J'prends mon envol » d'Olivier Arnoux

« J'prends mon envol » (Olivier ARNOUX)

COUPLET 1

Tous les oiseaux, les papillons les avions
Tous ces passagers du ciel, passager de l'éternel.
J'les vois filer, d'un coup d'aile vers l'infini
Un petit point rétrécit, et mon envie qui grandit.

J'veux survoler, tous les jardins qui sommeillent
Goûter toutes les saveurs, des couleurs de l'arc en ciel.
Aussi léger qu'un flocon dans la tempête,
Me glisser sur le sentier des courants d'air.

REFRAIN

**Vole et voile, et voilà mon envie,
Mon envole dévoilant l'infini,
Farandole traverse dans la nuit,
De bâbord à tribord, trimbalé sans ennuis**

**Une virée folle, par-dessus les cheminées les chemins les vallées.
Dévoiler les cols, décoller la poussière des pics enneigés.
Piquer vers le sol, raser les arbres pour en effeuiller les cimes,
Décimer les frontières de tout les interdits,
Dépasser les limites de tout les pays.**

COUPLET 2

Tous les oiseaux, les papillons les avions
Tous ces passagers du ciel, passager de l'éternel.
J'les vois filer, d'un coup d'aile vers l'infini
Un petit point rétrécit, et mon envie qui grandit.

Accompagner les volatiles bariolés,
Ces immigrants passagers, nomades des quatre vents.
Pousser plus haut, me hisser vers les étoiles
Attraper les comètes d'une nuit boréale.

REFRAIN

Vilhelm Melbye

Les périphéries

Écoutes d'œuvres

Côté classique

Chant des gondoliers
La Moldau — 4e et 6e tableaux
La Mer
Le beau Danube bleu
Jeux d'eau
Shéhérazade
(La mer et le vaisseau de Simbad)

F. Mendelssohn
B. Smetana
C. Debussy
J. Strauss
M. Ravel
N. Rimsky-Korakov

Côté chanson

A la claire fontaine
Rien que de l'eau
Le pont Mirabeau
Belle île en mer
La mer
Face à la mer
Les marins

G. Brassens
V. Sanson
L. Ferré
L. Voulzy
C. Trenet
Les Négresses Vertes
G. Bécaud

Discographie

À partir de 3 ans.

Distribué entre autres à la librairie Musicalame, 16 rue Pizay, 69 001 Lyon.

La Petite sirène

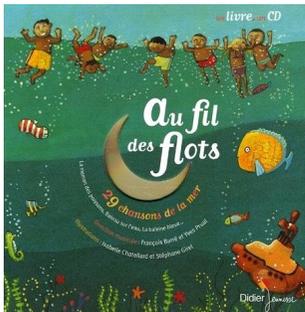
Livres-disques, Didier Jeunesse, Collection Contes musicaux.

Illustrations : Nathalie Novi — auteur : Andersen — compositeur : Edvard Grieg —
récitante : Nathalie Dessay — orchestration : Fabrice Pierre — orchestre : Ensemble
Agora.

*« La cantatrice Natalie Dessay incarne avec émotion les différents
personnages, portée par la célèbre musique de Peer Gynt.*

*Le texte original de la petite sirène dans une traduction de David Soldi, a été
raccourci, pour capter l'attention des enfants.*

*Fabrice Pierre en a réalisé une orchestration pour l'ensemble Agora (quintette
à vent et harpe). »*

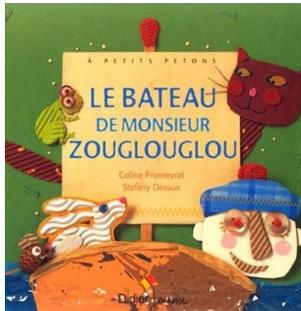
Au fil des flots

Livres-disques, Didier Jeunesse, Collection Comptines d'ici.

Illustrations : Isabelle CHATELLARD, Stéphane GIREL — direction musicale : Yves
PRUAL — coordination vocale : Yves PRUAL — Arrangements : François BARRE —
musiciens : Philippe BIZAIS, Bertrand RIPOCHE.

*« Des chansons qui sentent bon la mer et donnent envie de grimper sur le mât
pour guetter la terre ferme !*

*Collectés par Yves Prual, ces chansons d'auteurs qui swingent ou chants
traditionnels a capella, sont réarrangés par François Barré pour des voix
d'enfants et des chœurs d'hommes. Au piano, Philippe Bizais et aux
percussions Bertrand Ripoché, l'équipe de À pas de géant. Nathalie Tual, de sa
voix joyeuse, s'amuse à varier les styles et fait rire aux éclats les bébés !
Beaucoup de polyphonies masculines, dans ce CD aux mille saveurs, qui
rendent présents les marins et font sentir leurs joies et leurs peines. »*

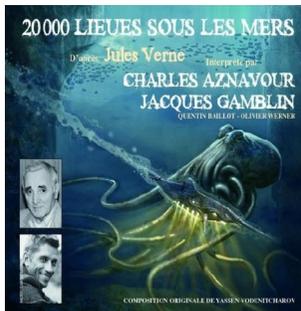

Le bateau de Monsieur Zougoulou

Pour les petits 0-7 ans, Collection À petits petons.
Illustrations : Stefany Devaux — conteuse : Coline Promeprat — directrice de collection : Céline Murcier.

« Dans son bateau en coquille de noix, monsieur Zougoulou accueille la souris, la reinette, le lapin et le chat. Oui mais voilà ! Dans une noix, il n'y a pas tant de place que cela ! Coline Promeprat a écrit avec beaucoup de vivacité cette histoire chavirante, conte répandu surtout dans le bassin méditerranéen.

Stefany Devaux a farfouillé dans ses tiroirs pour trouver les mille et une matières (papiers, cartons, feutrines, tissus...) qui composent ses paysages et personnages. »

20 000 lieues sous les mers

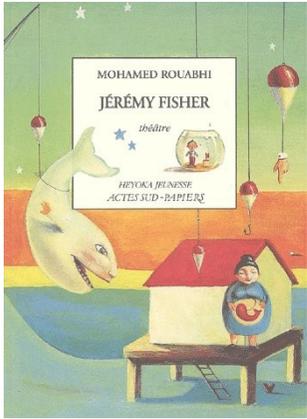
D'après Jules Verne — référence : FA 868 — ASIN : B0025C07FO
Lu par Charles Aznavour et Jacques Gambelin — recommandé par France musique et France Inter. Claude Colombini-Frémeaux — direction artistique et adaptation : Olivier Cohen — droits : Frémeaux & Associés. La Librairie Sonore Jeunesse. Production : Groupe Frémeaux Colombini SAS avec le soutien de la SCPA.

« Jules Verne se montre en avance sur son temps en professant l'idée d'une utilisation respectueuse et raisonnée des ressources maritimes. Là réside un des signes du génie de ce roman.

Charles Aznavour incarne Nemo avec toute la force et l'ambiguïté du personnage et nous invite dans cet univers hors du commun. Sur une musique originale de Yassen Vodenitcharov, Jacques Gambelin se fait le narrateur passionné de cette histoire. »

Côté littérature

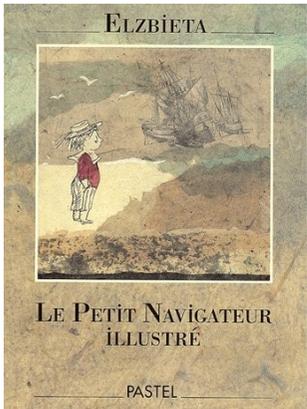
« Jérémy Fisher » de Mohamed Rouabhi (théâtre)

Édition Heyoka jeunesse — Actes Sud Papiers

« Le petit Jérémy Fisher, dès sa naissance, n'est pas comme tous les autres enfants. Son papa et sa maman sont intrigués mais très heureux d'avoir cet enfant qui a des pieds palmés et qui, petit à petit, se transformera en poisson. Ils l'accompagneront jusqu'à sa nouvelle maison, l'océan. »

Un texte sur la différence et la tolérance.

Un conte moderne...

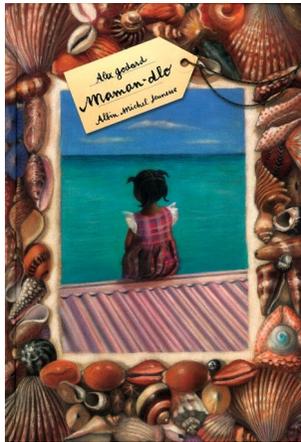

« Le petit Navigateur » de Elzbieta

Édition Pastel — Écoles des loisirs

« La mer est immense, il faut bien les 12 mois de l'année pour la parcourir en entier. De janvier à décembre, le navigateur avisé s'aidera de son almanach pour dénicher, à coup sûr, le trésor du capitaine Kidd, s'entretenir familièrement avec l'éléphant du Pôle, ou entendre chanter la lune. Chaque mois, une histoire lui révélera d'autres mystères maritimes : passager clandestin, pieuvre géante, sirènes, Willy Willies, ou l'étrange secret du bateau fantôme... Bon voyage ! »

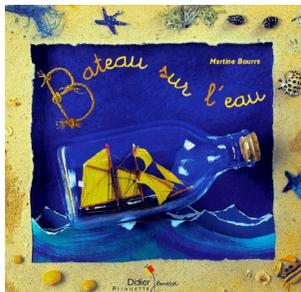
Livre sélectionné par le Ministère de l'Éducation Nationale.

« Maman Dlo » d'Alex Godard

Édition Albin Michel

« Il est déjà midi. La tôle est brûlante, mais peu importe, Cécette attend. Elle attend sa mère. Soudain l'horizon semble bouger en un point minuscule. Cécette se lève. Son coeur bat très fort. Le point se rapproche lentement, dans une traînée d'écume blanche... »

Bateau sur l'eau

Pour les petits 0-7 ans — collection Pirouette, Didier Jeunesse — illustrations : Martine Bourre.

« Baleines, sirènes, châteaux de sable et d'algues défilent dans un paysage marin merveilleux où les détails rivalisent de fraîcheur et de poésie. Le best-seller des crèches et des maternelles ! »

« Les travailleurs de la mer » de Victor Hugo — extraits

« Être populaire le touchait moins qu'être nécessaire. »
Victor Hugo

« Il est très difficile, quand on vit dans la familiarité bourrue de la mer, de ne point regarder le vent comme quelqu'un et les rochers comme des personnages. »
Victor Hugo

« Le rêve est l'aquarium de la nuit. »
Victor Hugo

Côté peinture & Filmographie

Yves Klein et son bleu « outre-mer »

En 1956, Yves Klein crée le bleu lumineux outre-mer et ose inventer « sa » couleur de bleu qui est toujours aujourd'hui associé à son nom sous l'abréviation d'IKB pour International Klein Blue.

Lien du site pédagogique :

(http://www.curiosphere.tv/ressource/15005-decodart-5-yves-klein/page_url=/profs.cfm)

Télécharger le document [Les pistes pédagogiques](#).

Décod'Art vous propose plusieurs pistes pédagogiques diversifiées pour les classes de maternelle. Elles visent, entre autres, à favoriser l'approche et la compréhension de plusieurs points essentiels :

- L'apprentissage des nuances d'une même couleur.
- Encourager les enfants puis les élèves à découvrir les matières (peinture, encre, craie...) et les couleurs.
- Proposer une approche alternative des outils de l'art plastique, notamment dans la réalisation d'empreintes.
- Enfin, pour les plus grands, une approche plus conceptuelle et philosophique de l'art, dans une approche globale — Yves Klein dirait totale — qui participe à la signification de l'œuvre en interaction avec ses autres composantes.

Les films du commandant Cousteau

Pour le centenaire de la naissance de Jacques-Yves Cousteau, c'est l'occasion de découvrir les 3 films du célèbre navigateur : Le Monde du Silence, Le Monde sans Soleil et Le Voyage au Bout du Monde.

Près de 50 ans après les périples de l'homme au bonnet rouge sur le *Calypso*, des images inédites du milieu marin sont compilées dans ces trois films :

- **Le Monde sans Soleil** a été primé de l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire en 1964.
- **Le Voyage au Bout du Monde** : ce reportage nous conduit au cœur d'une expédition de 4 mois en Antarctique.
- **Le Monde du Silence** a reçu la Palme d'or au Festival de Cannes en 1956 et l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire en 1957.

La navigation

Quelques des grands navigateurs...

Christophe Colomb

Christophe Colomb est un jeune italien qui voulait rejoindre les Indes par l'Ouest. Il quitte Palos le **3 août 1492** pour le « Nouveau monde » (L'Amérique).

Il découvre La Guadeloupe, la Jamaïque, Cuba. Il meurt le 20 mai 1506 en Espagne. Il a découvert des produits précieux : la cannelle, le camphre, la noix de muscade, le poivre, le maïs, la fraise, le tabac, l'avocat, la tomate, l'ananas, et le poivron.

Source : <http://www.euvrard.net/navigateurs.htm>

Jacques Cartier

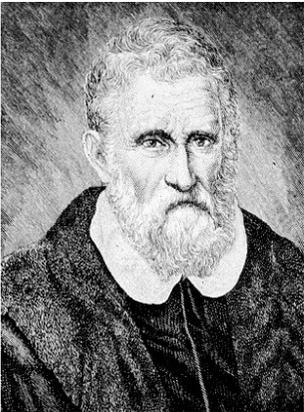
Ce marin français découvre le Canada en **1534** et en pris possession au nom du roi de France (François Ier).

Il part de saint Malo le 20 avril 1534 pour chercher un passage vers l'Asie par le

nord du Nouveau Monde.

Source : <http://www.euvrard.net/navigateurs.htm>

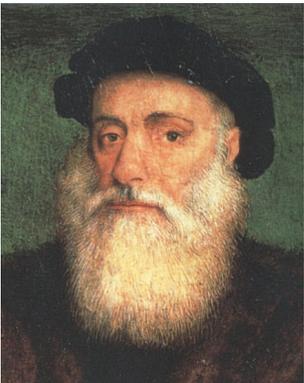
Marco Polo

En 25 ans, Marco Polo a traversé l'Arménie, la Chine, l'Inde et la Turquie avec son père et son oncle.

En chemin, le père et l'oncle de Marco Polo ont acheté des draps, des tapis, des pierres fines. Le père et l'oncle de Marco Polo ont décidé de retourner en Italie.

En retournant en Italie, personne ne le connaissait. Peu de temps après, Marco Polo s'est fait capturer, lors d'une guerre entre Gênes et Venise. En prison, il décida d'écrire ses souvenirs de voyages, et il a fait rêver des lecteurs qui voulaient eux aussi voyager dans ces pays magiques.

Source : <http://www.euvrard.net/navigateurs.htm>

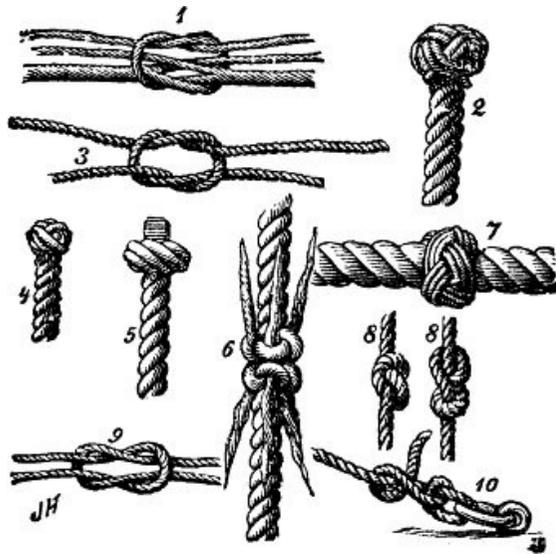
Vasco de Gama

Vasco de Gama fut un navigateur portugais. Il est né à Sines en **1469** et, est mort à Cochin (près de Lisbonne) en 1524.

Il avait trente ans lorsqu'il est parti pour sa première navigation. Il voulait atteindre les côtes orientales de l'Afrique et il y parvient.

Dès son retour au Portugal, il organise une expédition avec 13 navires et 1200 hommes. Vasco de Gama repart vers les Indes en 1502 avec 21 bateaux. Il se bat puis conclut une alliance avec le roi et occupe une partie de la côte occidentale indienne. En mai **1498**, il découvre un marché d'épices. En 1503, il rentre à Lisbonne et il est nommé vice-roi.

Source : <http://www.euvrard.net/navigateurs.htm>

Les termes de la navigation

Quelques termes et expressions de marins.

- Affaler :** action de descendre une voile.
- La barre :** partie du gouvernail actionnée par le pilote du bateau
- Le bout :** désigne tout type de cordage sur un navire.
- Le foc :** voile située à l'avant du bateau, utilisée par grand vent.
- La poupe :** partie arrière d'un bateau.
- La proue :** partie avant d'un bateau.
- Tribord :** le côté droit d'un navire, dans le sens de sa marche.
- Bâbord :** le côté gauche d'un navire, dans le sens de sa marche.
- Virer de bord :** tourner le bateau de façon à ce que le vent vienne sur l'autre bord. Le devant du bateau passe face au vent.
- Roulis :** mouvement oscillatoire transversal du bateau
- Hisser :** action de monter une voile
- Un moussaillon :** petit mousse, matelot, marin

« **aller à la niche** » : aller dormir sur sa couchette

« **baigner l'encre** » : jeter l'ancre

« **casserolle** » : bateau qui a une mauvaise tenue en mer

« **tirer des bords** » : être ivre, tituber

Sources

Crédit photographies navigateurs : [Wikimedia Commons](http://commons.wikimedia.org)
(<http://commons.wikimedia.org>).

Crédit histoire des navigateurs : <http://www.euvrard.net/navigateurs.htm>

Compléments

Retrouvez les éléments multimédias des Copains Bâbord sur le site de Madriam : <http://madriam.com/archives/1164>

Claude Monet : Bateaux quittant le port

