

HEMU

VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
JEUX D'ENFANTS
CONCERT EXPLIQUÉ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
WWW.HEMU.CH/MEL

Hes·so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
GEORGES BIZET	4
REPÈRES BIOGRAPHIQUES	4
QUELQUES ŒUVRES MAJEURES	4
JEUX D'ENFANTS	5
LES PIÈCES	5
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE	6
LE PROJET	6
LES ARTISTES	6
PISTES PÉDAGOGIQUES	7
CHANTONS !	7
JOUONS !	8
Le jeu des quatre coins	8
Colin-maillard	8
Saute-mouton	9
JOUEURS LES COMPOSITEURS ?	10

AVANT-PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Prêts à jouer en musique ?

Délicieuse évocation de l'enfance, les *Jeux d'enfants* de Georges Bizet, proposent de remonter le temps à la découverte de colin-maillard, des petits chevaux de bois ou encore de saute-mouton. Des divertissements un brin rétro mais très à la mode de l'époque du compositeur. Ce concert commenté est ainsi l'occasion de décrypter comment les différents instruments de l'orchestre peuvent donner l'impression d'une toupie qui tourne à toute vitesse ou des bulles de savon qui s'envolent dans le ciel.

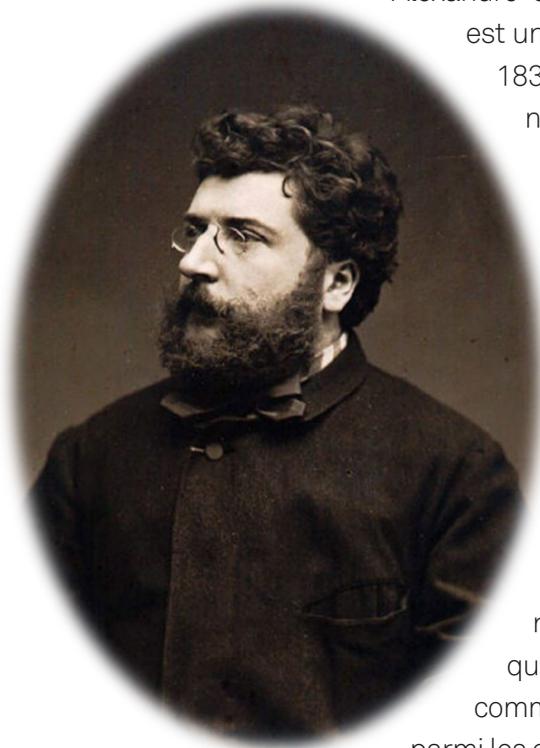
Une chanson qui glisse

Restons dans l'univers du jeu et de l'enfance avec la chanson « Le Toboggan » composée et interprétée par Anne Sylvestre. Le public sera invité à la chanter, accompagné par les musiciens de l'orchestre, durant le spectacle.

Les paroles se trouvent en page 7 et un lien, repérable grâce au symbole suivant , vous permettra d'écouter la chanson en ligne.

GEORGES BIZET

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Alexandre-César-Léopold Bizet, plus connu sous le nom de Georges Bizet, est une figure de la musique française. Il naît à Paris le 25 octobre 1838. Son père enseigne le chant et sa mère est pianiste. Dès sa naissance, le compositeur baigne déjà dans l'univers musical. A 9 ans, il intègre le conservatoire national supérieur de musique de Paris. En 1851, toujours dans cette même école, il reçoit le second prix de piano, l'année suivante, il sera premier. En 1855, alors qu'il a tout juste 17 ans, il compose sa première symphonie, fortement inspirée par la musique de Charles Gounod. En 1857, il obtient le grand prix de Rome grâce à sa cantate à *Clovis et Clotilde*. Il entre alors à l'académie de France à Rome. En 1875, il s'installe en France, et termine l'orchestration de son plus célèbre opéra *Carmen*, qui suscite alors très peu d'intérêt. Il décède le 3 juin 1875 à l'âge de 36 ans, sans jamais avoir reçu la reconnaissance artistique à laquelle il aspirait; ce n'est qu'après sa mort que sa dernière œuvre, *Carmen*, apparaîtra comme un chef-d'œuvre dramatique et lyrique figurant aujourd'hui parmi les opéras les plus joués dans le monde...

QUELQUES ŒUVRES MAJEURES

Les Pêcheurs de perles (1863)

Cet opéra en trois actes sur un livret d'Eugène Cormon et Michel Carré, raconte l'histoire d'amitié de deux hommes menacée par leur amour pour la même femme. 🎵 L'air « [Je crois entendre encore](#) » figure parmi les plus fameux airs pour ténor de l'histoire de l'opéra.

L'Arlésienne (1872)

La musique met en valeur le spectacle d'Alphonse Daudet d'après la nouvelle du même nom, mais l'œuvre n'est pas bien accueillie par le public alors que la mélodie de la 🎵 [Première Suite pour orchestre](#) nous est fort familière aujourd'hui.

Carmen (1875)

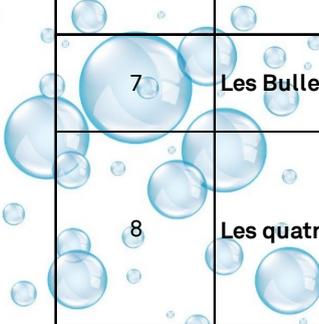
Georges Bizet présente pour la première fois sa nouvelle composition à l'Opéra-Comique de Paris. Les spectateurs la boudent et l'opéra ne connaît aucun succès à ses débuts. Adapté de la nouvelle de Prosper Mérimée, *Carmen* est pourtant considéré comme le chef-d'œuvre du compositeur. Presque tous les airs de l'opéra sont devenus des « tubes » incontournables, mais s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait peut-être la fameuse 🎵 [Habanera](#) chantée par le personnage de Carmen.

JEUX D'ENFANTS

Peu de temps avant de devenir père, en 1871, Georges Bizet compose douze pièces pour piano qu'il nomme *Jeux d'Enfants*. L'année suivante, il orchestre cinq de ces douze mouvements qui forment ainsi une suite symphonique.

LES PIÈCES

NO	TITRE	STYLE	CE QUE LA MUSIQUE RACONTE
1	L'Escarpolette	Rêverie	En ancien français une escarpolette désigne une balançoire. Le morceau fait ainsi entendre ce mouvement de balancier grâce à des séries de notes qui montent et qui descendent (arpèges).
2	La Toupie 	Impromptu	Les deux notes répétées donnent l'impression de vitesse, cela s'appelle un ostinato. Il accompagne une mélodie gaie et sautillante qui représente la toupie.
3	La Poupée	Berceuse	Jouée dans des notes aigues, cette douce berceuse nous fait entendre le délicat balancement d'une poupée que l'on berce.
4	Les Chevaux de bois	Scherzo	Quoi de plus évident qu'un rythme de galop (à trois temps : ta-ga-da) pour ces petits chevaux de bois?
5	Le Volant	Fantasie	La mélodie monte et descend, donnant ainsi à entendre les mouvements du volant dans les airs et le moment où il touche la raquette du joueur.
6	Trompette et tambour	Marche	A la manière d'une marche militaire enfantine, les instruments donnent à entendre, en les imitant, l'appel du clairon et les fifres alors qu'ils ne sont pas dans l'orchestre.
7	Les Bulles de savon 	Rondino	Légères et éphémères, les bulles de savons sont illustrées par des grappes de notes qui s'envolent avant de disparaître dans le ciel.
8	Les quatre coins	Esquisse	Les quatre coins est un jeu qui consiste à s'emparer du coin de son voisin, un peu à la manière des chaises musicales. On entend alors une mélodie farceuse, comme si des enfants se courraient après, se cachaient, hésitaient... (Découvrez ce jeu et ses règles en pages 8-9)
9	Colin-maillard	Nocturne	On entend ici clairement deux personnages : l'un a les yeux bandés et doit trouver le second dans l'obscurité. (Découvrez ce jeu et ses règles en page 8)
10	Saute-mouton	Caprice	Les notes de musique sautent, bondissent ou s'élancent afin d'illustrer ce drôle de jeu qui tire son nom du comportement des moutons entre eux. (Découvrez ce jeu et ses règles en page 9)
11	Petit mari, petite femme	Duo	C'est le jeu de "Papa-Maman" qui est illustré ici. On joue à promener le bébé, à lui donner à manger... On entend alors la voix chantante de la maman à laquelle répond celle du papa.
12	Le Bal	Galop	C'est le final de l'œuvre. De caractère festif, avec un rythme rapide, le thème est joué de nombreuses fois de manières variées, c'est ce qu'on appelle des variations.

CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE

LE PROJET

La version que vous entendrez au concert est un arrangement original pour sept instruments (violon, violoncelle, harpe, clarinette, basson, trompette et trombone) réalisé par Ludovic Thirvaudey pour l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR) en 2016.

LES ARTISTES

Les musiciens de la Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

Engagés dans des conditions professionnelles, les musiciens qui participent à ces concerts sont étudiants à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futurs professionnels aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

Pauline Rességuier, direction et médiation

Pauline Rességuier est une musicienne à multiples casquettes. Avant de se spécialiser dans la direction, elle a expérimenté différentes façons de transmettre sa passion : en cours particuliers ou collectifs, auprès d'enfants, d'adolescents ou encore d'adultes, abordant la technicité d'un instrument parmi ceux qu'elle a pratiqué (voix, piano, flûte traversière, cor) ou encore les questions théoriques, voire philosophiques de son art... Boulimique de savoirs, Pauline, aujourd'hui en master de direction d'orchestre à la Haute École de Musique de Lausanne, continue inlassablement d'enrichir sa connaissance d'un langage qui lui permet de se lier au monde.

Eugène Carmona, direction et médiation

Pianiste concertiste, chef d'orchestre, Eugène est aussi lauréat de la Steinway Piano Competition. Il arrive en Suisse en 2011 et se perfectionne auprès de Pascal Godart et Abdel Rahman el Bacha pour le piano et Florian Ziemen et Aurélien Azan Zielinski pour la direction d'orchestre. Son activité est partagée entre des concerts et l'enseignement dans l'école de musique Arca Musica qu'il fonde avec Ken Lila Ashanti.

PISTES PÉDAGOGIQUES

CHANTONS !

🎵 Le Toboggan

Anne Sylvestre, chanson extraite de l'album « Les Fabulettes vol. 4 : La ville aux enfants »

Dans le square dans le square y'a un toboggan maman
Dans le square dans le square y'a un toboggan

Pour y croire pour y croire faut être devant maman
Pour y croire pour y croire faut être devant

On y glisse on y glisse c'est très amusant maman
On y glisse on y glisse c'est très amusant

Nos blue jeans nos blue jeans durent pas longtemps maman
Nos blue jeans nos blue jeans durent pas longtemps

Sur l'échelle sur l'échelle on se met en rang maman
Sur l'échelle sur l'échelle on se met en rang

Gare à celui gare à celui qui va lentement maman
Gare à celui gare à celui qui va lentement

Et en trombe et en trombe on fonce dedans maman
Et en trombe et en trombe on fonce dedans

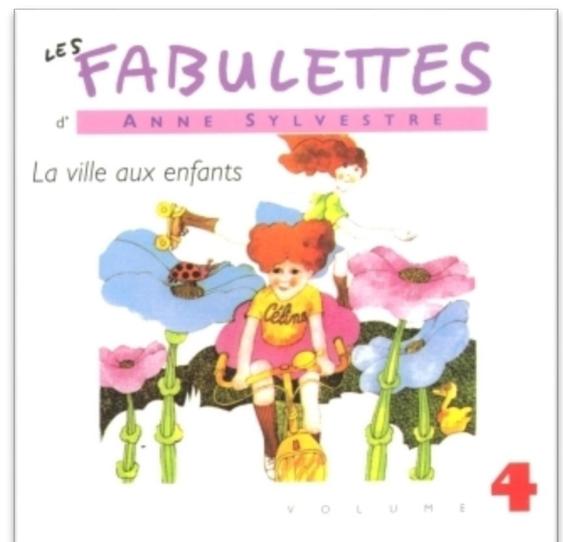
Si on tombe si on tombe on sert les dents maman
Si on tombe si on tombe on sert les dents

Les plus braves les plus braves vont tête en avant maman
Les plus braves les plus braves vont tête en avant

Mais ils savent mais ils savent tomber en roulant maman
Mais ils savent mais ils savent tomber en roulant

Les histoires les histoires c'est moins amusant maman
Les histoires les histoires c'est moins amusant

Que le square que le square et son toboggan maman
Que le square que le square et son toboggan

JOUONS !

Pour jouer en classe, à la récréation ou à la maison, voici quelques jeux qui ont inspiré Georges Bizet...

Le jeu des quatre coins

Connaissez-vous le jeu des quatre coins? C'est un jeu assez répandu, qui se joue dans beaucoup d'autres pays. Il faut être au minimum cinq participants. Quatre enfants sont alors répartis en carré et doivent échanger leurs places sans qu'un cinquième joueur en prenne une.

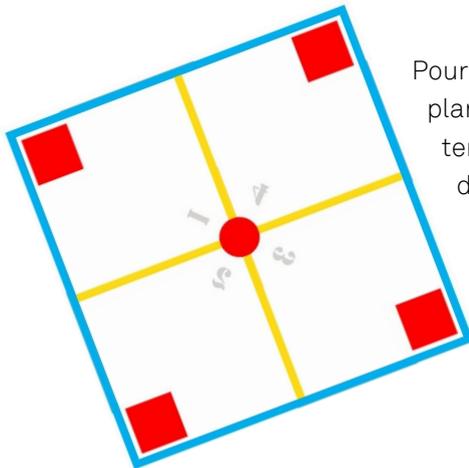
RÈGLES DU JEU

Nombre de joueurs :

Minimum 5 (mais plus on est de fous, plus on rit!)

Équipement nécessaire :

Eventuellement une craie ou des cônes

Pour commencer quatre coins sont désignés : cela peut être quatre arbres plantés en carré (à peu près), quatre cônes ou quatre ronds dessinés par terre à la craie. Au centre, on dessine également un rond. Un joueur est désigné pour rester au centre. Les autres joueurs se répartissent les coins. Quand le joueur placé au centre donne le signal, les quatre autres joueurs changent de place et celui qui est resté au centre essaie de se placer sur l'un des coins. Celui qui se retrouve sans coin perd et prend la place au centre du carré.

Colin-maillard

Êtes-vous capable de reconnaître quelqu'un sans le voir ? C'est le défi qui vous est proposé par le jeu de Colin-maillard dont le but est de toucher les joueurs puis de les reconnaître, tout en ayant les yeux bandés. Le nom de ce jeu enfantin vient de la légende de Jean Colin-Maillard, guerrier du pays de Liège, qui aurait continué à se battre, guidé par ses écuyers, après avoir eu les yeux crevés.

RÈGLES DU JEU

Nombre de joueurs :	3 à 4 joueurs minimum
Équipement nécessaire :	Un bandeau ou un morceau de tissu
Espace :	Un espace réduit afin de permettre au « chasseur » de trouver les autres joueurs

Le jeu commence lorsqu'un des joueurs est désigné « chasseur ». C'est celui qui aura les yeux bandés. Une fois aveugle, il doit essayer d'attraper les joueurs qui gravitent autour de lui en les touchant. Les joueurs peuvent bouger ou parler pour attirer le « chasseur ». Lorsqu'un joueur est touché il ne doit plus bouger et le « chasseur » doit, en utilisant ses mains, reconnaître la personne en face de lui. Si le « chasseur » devine qui il a en face de lui, il gagne et donne son bandeau au joueur attrapé. Ainsi, les rôles s'inversent et une nouvelle partie commence. Si le « chasseur » ne trouve pas ou se trompe, le joueur peut à nouveau bouger et la partie peut continuer.

Saute-mouton

Le saute-mouton consiste à sauter par-dessus un joueur penché en avant, en posant ses mains sur son dos. L'un des joueurs est désigné pour être le mouton, et courbe le dos en dissimulant sa tête.

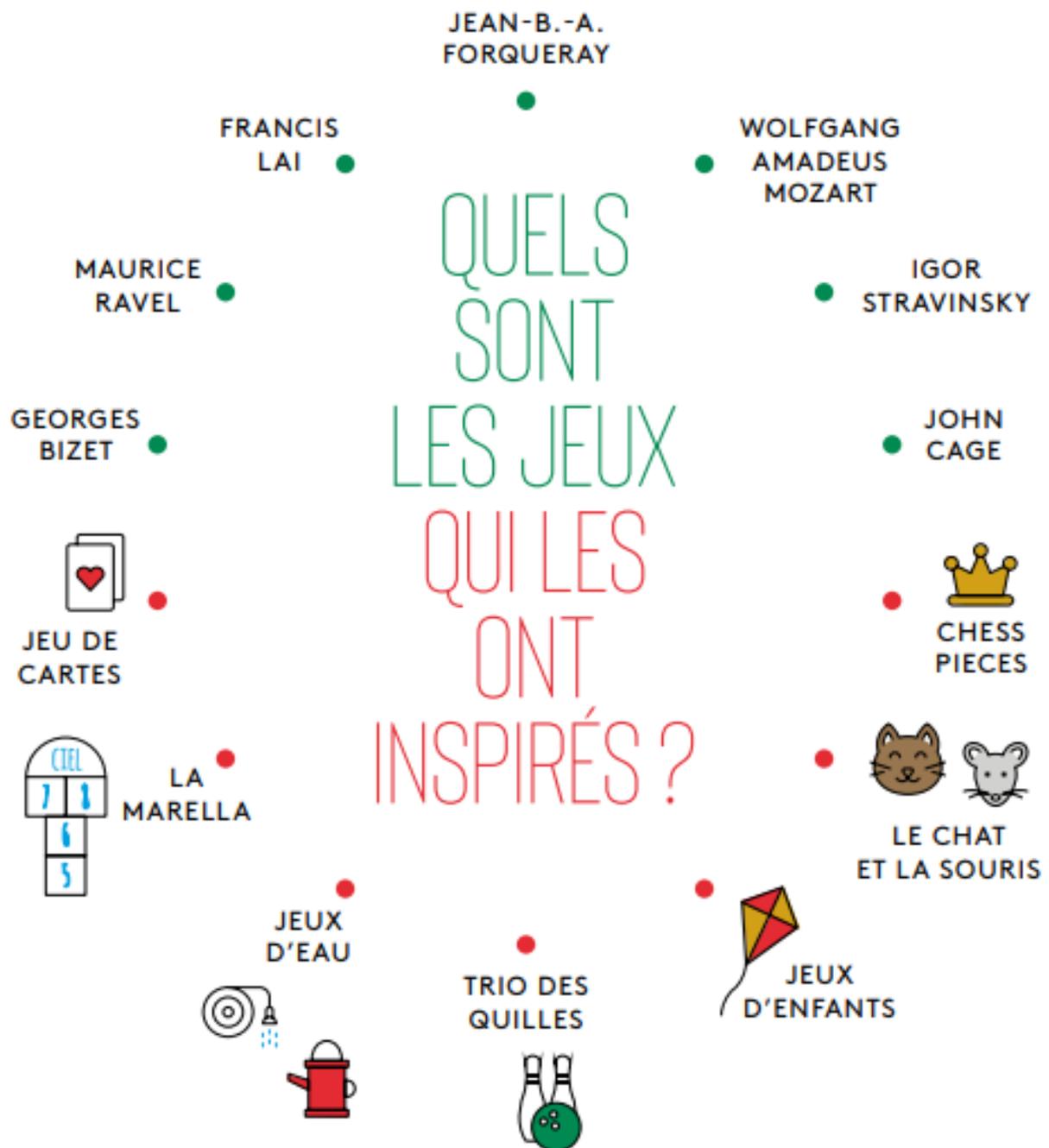
RÈGLES DU JEU

Nombre de joueurs :	Minimum 2
Équipement nécessaire :	Aucun

Les joueurs se relaient de la manière suivante : les premiers se penchent vers l'avant en formant une ligne, et les derniers passent tour à tour au-dessus d'eux, en posant les mains sur leur dos. Lorsque le dernier joueur debout a sauté par-dessus l'avant-dernier, celui-ci se relève et saute à son tour par-dessus ceux qui le précèdent, et ainsi de suite.

JOUEURS LES COMPOSITEURS ?

Extrait du Nuances 58 de janvier 2020 «[PLAY](#)», pages Jeunes oreilles

Solutions :

- François Couperin, *Les bagatelles*
Paru en 1717. Une bagatelle est un tour de bateleur, autrement dit un tour de passe-passe.
- Jean-Baptiste-Antoine Forqueray, *La Marella*
Composé en 1747, la pièce s'inspire de la marelle, jeu enfantin très ancien, dont on retrouve des traces dès l'Antiquité.
- Francis Lai, *Le chat et la souris*
Tiré du film de Claude Lelouch en 1975
- Maurice Ravel, *Jeux d'eau*
Composé en 1901 et dédié à Gabriel Fauré, la pièce est accompagnée de la citation de H. De Régnier « Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille ».
- Claude Debussy, *Jeux*
Ballet en un Acte chorégraphié par Vaslav Nijinsky et composé en 1912
- Wolfgang Amadeus Mozart, *Trio des quilles*
Trio pour clarinette, alto et piano composé en 1786. C'est lors d'une partie de quilles que lui est venu l'inspiration, d'où le nom du trio.
- Igor Stravinsky, *Jeu de cartes, ballet en trois donnes*
Composé en 1936-1937, sur un livret du compositeur et une chorégraphie de George Balanchine. Le ballet montre comment les cartes les plus élevées, c'est-à-dire les personnes les plus importantes, peuvent parfois être défaits par de petites cartes.
- Georges Bizet, *Jeux d'enfants*
Recueil de douze pièces pour piano à quatre mains composé en 1861. Chaque pièce porte le nom d'un jeu : *La Toupie, Saute-mouton, Colin-Maillard,...*
- John Cage, *Chess Pieces* (1943) pour piano
Littéralement « Pièces d'échec », l'œuvre est un hommage à la passion du compositeur pour le fameux jeu à damier

Dossier réalisé en janvier 2020 par Elsa Fontannaz

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 02