

DOSSIER DE PÉDAGOGIQUE

COLLECTIF
UBIQUE

La Belle au Bois Dormant

AVEC LES SOUTIENS ET ACCUEILS EN RÉSIDENCE À LA FERME DU BUISSON,
L'ÉTABLE DE BEAUMONTEL (COMPAGNIE DES PETITS-CHAMPS),
ANIS GRAS-LE LIEU DE L'AUTRE (VILLE D'ARCUEIL)
ET LE THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE DE BONNEUIL-SUR-MARNE

COLLECTIF
UBIQUE

1. LE SPECTACLE *page 3*

2. LES ARTISTES *page 4*

3. LE CONTE *page 5*
Origine et symbolique

4. LA MUSIQUE *page 6*
Les morceaux du spectacle
Les instruments

5. ÉCOUTER *page 8*
Écouter et décrire...

6. CHANTER *page 9*
Écouter, battre un rythme et chanter...

7. IMAGINER *page 10*
Imaginer à partir du son et dessiner !

8. OBSERVER *page 13*
Observer la nature et constituer un herbier !

Ce dossier s'adresse aux enseignants et accompagnateurs, musiciens intervenants en milieu scolaire, dumistes, parents, acteurs culturels...

Il est un outil pour initier et préparer les enfants au spectacle, puis poursuivre avec eux le travail d'éveil musical et théâtral après la représentation.

LE SPECTACLE

A l'origine, les contes de Charles Perrault sont incontestablement écrits par et pour les adultes. Ils sont loin d'être moralisateurs et reflètent surtout les observations de cette époque sur la beauté, la sociabilité, la séduction, la bienséance, le mariage... Petit à petit, le Merveilleux a pris le dessus et ces récits sont devenus des histoires pour enfants. La démarche du Collectif Ubique, en adaptant le conte de la Belle au Bois Dormant, c'est de garder ce Merveilleux, en rétablir la gravité et la noirceur, en y intégrant modernité, poésie et humour, créer un spectacle où enfants comme adultes y trouvent toujours leur compte.

Les créations du Collectif Ubique filent avec un rythme singulier grâce à l'équilibre extrêmement précis entre musique, texte et le jeu millimétré quasi chorégraphique des acteurs qui échangent leurs disciplines pour interpréter tous les rôles, entourés d'une quinzaine d'instruments.

Leur volonté n'est pas de « raconter une histoire en musique », mais de plonger le spectateur dans un univers acoustique, créer des ambiances et stimuler l'imaginaire par le son, le bruitage, la musique, et toucher l'émotionnel avec une histoire qui fait corps dans un « décor sonore ».

CRÉATION DU SPECTACLE

2017

Spectacle tout public, à partir de 7 ans

DURÉE

50 minutes + présentation des instruments

LES ARTISTES DU COLLECTIF UBIQUE

AUDREY DAOUDAL

La Conteuse, La Première Fée, La Reine, La Belle.
Violon, xylophone, percussions, bruitages.

VIVIEN SIMON

La Seconde Fée, la Méchante Fée, le Conteur,
le Garde, le Valet.
Cornemuse, bodhran, percussions, xylophones, bruitages.

SIMON WADDELL

La Troisième Fée, Le Garde, Le Prince.
Théorbe, guitare baroque, percussions, bruitages.

LE COLLECTIF UBIQUE

Le Collectif a pour vocation de développer une forme de spectacle pluridisciplinaire, où la création naît de la polyvalence de chacun. Chaque artiste est amené à se détacher de sa formation et technique initiale pour embrasser d'autres disciplines. Ainsi le comédien devient chanteur, l'instrumentiste devient comédien, le chanteur devient instrumentiste. Tous jouent, et de tout, chacun enseignant à chacun. D'où le nom. Ubique. Qui est présent, qui peut se retrouver dans plusieurs endroits à la fois, qui s'adapte facilement aux milieux les plus divers.

SITE

www.collectifubique.fr

LES ORIGINES DU CONTE

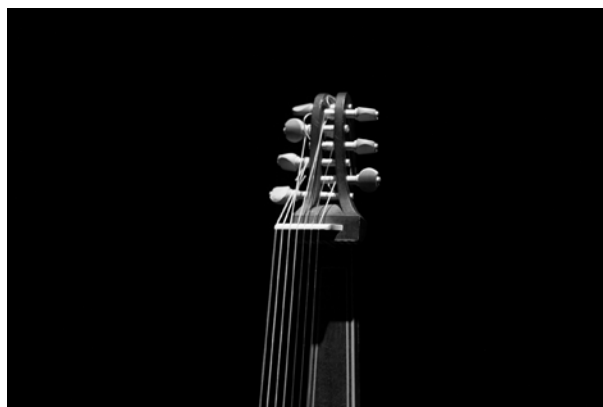
Nous avons choisi la version de Perrault, publiée en 1697 dans les Contes de la mère l'Oye. Malgré la popularité de cette histoire, nombreux sont ceux qui ne connaissent que celle des frères Grimm – qui fut aussi celle de Disney en 1959 : le prince fait son entrée, réveille sa belle, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, fin. Chez Perrault, une seconde partie, et non pas des moindres puisqu'elle constitue près de la moitié du conte, vient bousculer nos habitudes avec une guerre, deux enfants, et surtout une ogresse cannibale bien décidée à engloutir sa belle-famille.

Ce conte évoque symboliquement les différentes étapes de la vie d'une femme. La naissance de la Belle et son baptême en présence des sept fées qui sont les acquis de la famille, les choses prévisibles, fortune, éducation, confort. La mauvaise fée est la partie imprévue, la maladie, l'accident. C'est le bagage commun à tous les enfants. La Belle eut une

enfance heureuse et insouciante quand arrive l'adolescence et le premier sang. La prévision est inéluctable, aucune jeune fille n'y échappe. C'est le début d'un long parcours silencieux de cent ans, jusqu'à la découverte de l'amour. L'adolescence est bien souvent la rupture avec les parents, rupture qui, même si elle n'est pas effective, se révèle dans la solitude de l'enfant face à l'incompréhension de son entourage. De cet amour et la fin de la solitude naîtront deux enfants, Aurore et Jour qui symbolisent le jour et la nuit. Pour une mère, ces deux enfants sont le monde entier. Suivent les difficultés avec la belle famille qui, quand elles sont surmontées, ouvrent la voie d'une vie heureuse. La seconde indique au fils qu'il doit sacrifier sa mère à la nouvelle famille et la faire dévorer par sa propre agressivité orale (crapauds et vipères) sinon cette ogresse mangera ses petits-enfants.

MUSIQUE

Les morceaux du spectacle

1. A COMPOSA

Gigue galicienne
arrangements Simon-Pierre Bestion
(guitare baroque, cornemuse et violon)

2. LES MAINS VERTES

Collectif Ubique, chanson
(texte, théorbe, bâton de pluie, boîte à tonnerre)

3. LE SORT

Collectif Ubique, instrumental
(tambour à peau, théorbe)

4. L'HIVER

Collectif Ubique, instrumental
(théorbe, xylophones, tambour à peaux)

5. LA CHANSON DE LA BELLE

Collectif Ubique, chanson
(texte, théorbe, bodhran, tambour à peau)

6. LA TOUR MYSTÉRIEUSE

Collectif Ubique, instrumental
(théorbe, tambour à peau, violon)

7. LE SOMMEIL

Collectif Ubique, instrumental
(théorbe, violon, xylophone, tambour à peau, appeaux)

8. ACCOURS, VOLE, FILE, VA !

Collectif Ubique, chanson
(texte, bodhran, tambour à peau)

9. L'AUTOMNE

Collectif Ubique, instrumental
(théorbe, appeaux)

10. JEUNE FILLETTE

Anonyme, arrangements Collectif Ubique,
chanson
(théorbe et chant)

Retrouvez des extraits sur
la chaîne You Tube
du Collectif Ubique

MUSIQUE

Les instruments

LE THÉORBE

Instrument très répandu à l'époque baroque, le théorbe a été inventé en Italie au XVIe siècle sous le nom de chitarrone. Impressionnant par la longueur de certaines cordes, jusqu'à 1,80 m, et par leur nombre, quatorze dont sept cordes basses et sept cordes d'harmonie, il était joué dans toute l'Europe pour accompagner les chanteurs et réaliser la partie de basse continue. C'était aussi un instrument soliste très en vogue à la cour des princes.

LA GUITARE BAROQUE

La guitare baroque est un instrument également très usité à l'époque du même nom. Elle a été utilisée comme instrument soliste, mais aussi comme instrument d'accompagnement. Le corps de la guitare baroque est de forme similaire aux guitares classiques actuelles, mais beaucoup plus étroit et généralement de profondeur moindre. Les chœurs (association de deux cordes jouées généralement simultanément) sont au nombre de cinq, ce qui correspond à neuf ou dix cordes de boyau selon que la chanterelle (corde la plus aigüe) est doublée ou non.

LA CORNEMUSE CENTRE-FRANCE

La cornemuse du Centre France est un instrument utilisé dans les régions du Berry, du Bourbonnais, du Nivernais ou dans le Morvan. Elle est constituée d'un sac, sous le bras gauche, contenant l'air chassé par le bras vers les bourdons et le hautbois, d'un porte-vent, entre le sac et la bouche, par lequel le musicien insuffle de l'air en équilibrant la pression exercée par le bras ; la souche (ou boîtier), fixée dans le sac, ornée généralement de marqueterie, de laquelle sortent les bourdons et le hautbois.

C'est un instrument diatonique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer la totalité de la gamme chromatique, ni transposer des morceaux sans tenir compte de la tonalité de la basse continue de ses bourdons.

LE VIOLON

Le violon est un instrument à cordes frottées. Les quatre cordes accordées en quinte sont frottées à l'aide d'un archet. Il apparaît dans de nombreuses civilisations sous de nombreuses formes. Le violon européen connaît son essor à partir de l'époque renaissance baroque, il est l'instrument le plus aigu de sa famille.

LE BODHRAN

Le bodhran est un instrument de percussion utilisé dans la musique irlandaise. C'est un tambour sur cadre joué avec un bâtonnet (stick) qui est sans doute dérivé du daf oriental. On frappe la peau avec le stick tenu par le milieu, dont les deux bouts arrondis rebondissent sur la peau. La main qui porte l'instrument permet de jouer avec la tension de la peau afin d'en modifier la fréquence. Le bodhran a été utilisé comme tambour de guerre lors de la rébellion irlandaise en 1603, permettant de donner la cadence aux joueurs de cornemuse et d'annoncer l'arrivée de l'armée.

ET PUIS...

Bâton de pluie, tambour à peaux, xylophones, boîte à tonnerre, crécelle vietnamienne, appeaux, flûte à coulisse, kazoo...

ÉCOUTER

ÉCOUTER UNE HISTOIRE ET S'IMPRÉGNER D'UNE AMBIANCE SONORE, SE FAMILIARISER AVEC LA SONORITÉ DE NOUVEAUX INSTRUMENTS, APPRENDRE À LES RECONNAÎTRE.

MORCEAU À L'ÉCOUTE :

Le Sommeil

Audrey : conte et violon - Simon : théorbe - Vivien : xylophones, bâton de pluie, tambour à peau, appeaux.

- Ce morceau a été composé par le Collectif à partir d'improvisation pour illustrer l'endormissement de la Belle et la magie que les fées répandent sur le château. À force de répéter, l'improvisation a évolué en une vraie composition originale. Les artistes jouent le morceau le plus long du spectacle, et utilisent la quasi totalité des instruments sur scène pour créer un « décor sonore ».
- Chaque instrument a un rôle spécifique et

apporte des éléments différents.

- Le théorbe a un rôle très important. C'est lui qui va installer l'harmonie et le tempo, et soutenir le texte et tous les autres instruments.
- Le violon va aider le théorbe à renforcer les différents effets d'émotions, tantôt en pizzicato discrets, tantôt en grandes lignes mélodiques à l'archet.
- Le bâton de pluie, la crécelle vietnamienne, le tambour à peau et l'appeau vont être des

éléments de bruitage, pour illustrer le récit de la conteuse et les différents sons de la végétation qui pousse (le cri d'un aigle, le bruit des feuilles dans le vent, la terre qui tremble...).

- Le xylophone va également renforcer les ambiances créées par le violon et le théorbe, en apportant une touche de douceur très mélancolique, comme le son d'une boîte à musique.

LE TEXTE

Et la belle... de sa main... à son coude, jusqu'à son épaule, sentit comme une vapeur de mélancolie profonde... se diffuser dans sa poitrine, envahir son ventre, et peu à peu, s'infiltrer dans tout son corps avec une extrême douceur... subtile, presque agréable... mais violent comme un chagrin d'amour.

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Le théorbe joue en mineur des accords très espacés. L'harmonie est triste, mélancolique. Puis le rythme s'accélère légèrement et un tempo apparaît. Le violon rejoint le théorbe avec des sons très courts, très discrets, assez rapides, comme si quelque chose s'animait.

LE TEXTE

Le sort s'était accompli. Le roi et la reine arrivèrent en courant au chevet de la princesse. Ils savaient leur fille endormie pour cent ans, et que nul en ce monde, ne vivrait assez longtemps pour être près d'elle à son réveil. On fit venir les trois fées. Elles s'avancèrent alors d'un pas, et lancèrent un charme sur le royaume et le château afin - que toute chose et que tout être grandissent et traversent les ans aux côtés de la belle. S'il te plaît.

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Le xylophone rejoint les deux autres instruments avec des notes très douces qui éclaircissent cette ambiance mélancolique.

LE TEXTE

Il crût en un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes aux autres, que ni bête ni homme ni aurait pu passer ; des glycines et vignes vierges aux senteurs enivrantes s'entremêlaient aux lierres sauvages. Aubépines, rosiers épineux, ronces et orties, eucalyptus et camélias déployaient leurs fleurs ensorcelantes et parfumées. Les branches sans feuille de magnolias géants et les couronnes de robustes platanes se livraient un combat immobile à hauteur d'oiseau.

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Le théorbe joue beaucoup plus de notes, ce qui donne l'impression que le rythme s'accélère. Le bâton de pluie illustre la végétation qui grandit petit à petit, et envahit l'espace. L'appeau va servir à imiter l'oiseau.

LE TEXTE

Pensées, primevères, myosotis, mousses vertes, champignons et crocus transperçaient le sol pour s'allonger sur les racines puissantes d'arbres en un jour millénaire. Un royaume entier végétal grandit en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. Afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux.

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

L'entrée du tambour imite la terre qui tremble et soutient le théorbe par ses sons graves et profonds.

Le violon rejoint le théorbe et le tambour, cette fois-ci avec l'archet. Il joue une mélodie très « lyrique » pour illustrer la forêt majestueuse qui a poussé : c'est le thème du morceau.

Le xylophone réapparaît en jouant les premières notes du thème, comme un souvenir entêtant.

Les instruments diminuent petit à petit, ce qui donne une sensation d'apaisement et prépare à la fin.

CHANTER

ÉCOUTER ET APPRENDRE UNE CHANSON, RECONNAÎTRE LES INSTRUMENTS, REPÉRER UNE PULSATION, BATTRE LA MESURE.

MORCEAU À L'ÉCOUTE :

Jeune Fillette

Simon : théorbe et chant

Vivien : chant et xylophone

Audrey : chant

- Cette chanson est un arrangement. C'est à dire qu'il existe une première version plus ancienne que le Collectif a repris, modifié pour en faire une nouvelle.

UNE MESURE

La mesure est la division d'un morceau de musique en parties d'égales durées. Cette division s'indique au moyen de barres verticales sur la portée, appelées barres de mesure. Une mesure peut se diviser en un ou plusieurs temps... Et un temps peut se diviser lui même à son tour...

LE COUPLET ET LE REFRAIN

Dans une chanson, le couplet est l'une des parties qui est en alternance avec le refrain et dont la principale caractéristique est de présenter des paroles différentes à chaque fois, ce qui permet de faire évoluer le contenu du récit. Par opposition, le refrain quant à lui répète habituellement les mêmes paroles.

EXERCICE 1

Sauras-tu reconnaître les couplets du refrain ?

EXERCICE 2

Écoute la chanson, trouve la pulsation, et marque les 2 temps des mesures en frappant dans tes mains, en tapant sur ta cuisse, en claquant des doigts ou en comptant, tout simplement...

EXERCICE 3

Chante !

IMAGINER

À PARTIR DE SON, DE MUSIQUE OU D'UNE PHRASE, TRADUIRE SON RESENTI
PAR LA FORME ET LA COULEUR.

IMAGINE ET DESSINE LA MÉCHANTE FÉE

EXTRAIT DU CONTE À L'ÉCOUTE : *La Méchante Fée*

Arrivée de la Belle-Dame

LA CONTEUSE - Une silhouette inquiétante était apparue à l'entrée de la grande salle... Immobile, calme, patiente (...) La Méchante Fée. L'une des fées les plus puissante au monde, redoutée pour sa terrible magie noire, et ses sorts mortifères. Un seul de ses charmes pouvait transformer un arbre resplendissant en une brindille chétive. Furieuse de ne point avoir été conviée à la fête, elle se trouvait désormais face à la Reine et à son l'enfant, prête à se venger de cet affront. Elle redressa la tête et dit :

LA MÉCHANTE FÉE - A sa vingtième année, la princesse se percera le doigt d'une aiguille, et elle en mourra... Abracadabra ! Et la Méchante Fée disparut aussi rapidement qu'elle était arrivée dans un courant d'air glacial.

IMAGINE ET DESSINE LE ROYAUME VÉGÉTAL

MORCEAUX À L'ÉCOUTE : *Le sommeil*

« Il crût en un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes aux autres, que ni bête ni homme n'y aurait pu passer ; des glycines et vignes vierges aux senteurs enivrantes s'entremêlaient aux lierres sauvages. Aubépines, rosiers épineux, ronces et orties, eucalyptus et camélias déployaient leurs fleurs ensorcelantes et parfumées. Les branches sans feuille de magnolias géants et les couronnes de robustes platanes se livraient un combat immobile à hauteur d'oiseau.

Pensées, primevères, myosotis, mousses vertes, champignons et crocus transperçaient le sol pour s'allonger sur les racines puissantes d'arbres en un jour millénaire. Un royaume entier végétal grandit en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. Afin que la princesse, pendant qu'elle dormait, n'eût rien à craindre des curieux. »

IMAGINER

À PARTIR DE SON, DE MUSIQUE OU D'UNE PHRASE, TRADUIRE SON RESENTI
PAR LA FORME ET LA COULEUR.

IMAGINE ET DESSINE LA MÉCHANTE FÉE
EXTRAIT DU CONTE À L'ÉCOUTE : *La Méchante Fée*

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a child to draw their interpretation of the wicked fairy.

IMAGINER

À PARTIR DE SON, DE MUSIQUE OU D'UNE PHRASE, TRADUIRE SON RESENTI
PAR LA FORME ET LA COULEUR.

IMAGINE ET DESSINE LE ROYAUME VÉGÉTAL

MORCEAUX À L'ÉCOUTE : *Le sommeil*

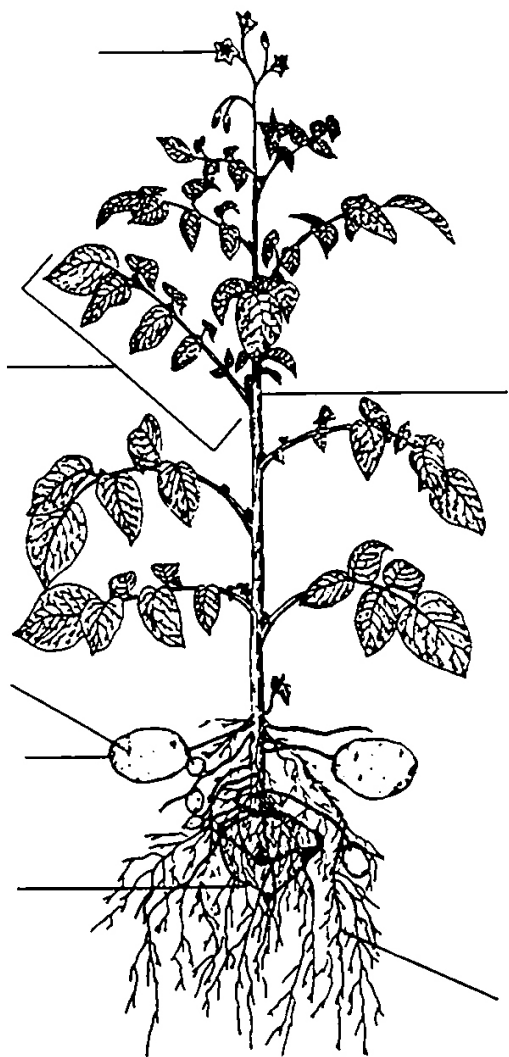
OBSERVER

OBSERVER EN IMAGE DES PLANTES, DES ARBRES ET DES FLEURS, EN APPRENDRE, LE NOM, L'ANATOMIE, LES SYMBOLES, ET POURQUOI PAS LES RECONNAÎTRE DANS LA NATURE.

EXERCICE 1

Les Trois Fées maîtrisent parfaitement le pouvoir des plantes, mais elles ont besoin de toi. Aide-les à retrouver le nom de chaque partie de la plante.

- Fleur • Feuilles • Tige • Œil • Tubercule
- Semenceau ou planton • Racines

LE SAVAIS-TU ?

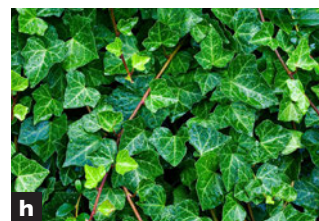
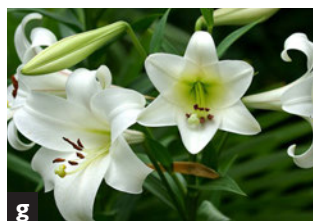
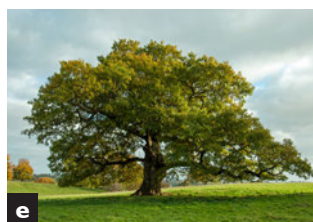
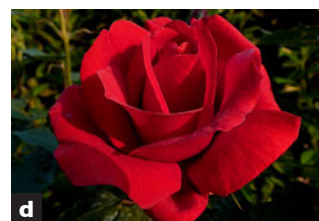
Chacune de ses fleurs est liée à une émotion ou un caractère :

- le mimosa : la sensibilité
- la rose rouge : la passion
- le lierre : l'amitié
- la spirée : la volonté
- le chêne : le courage
- le tournesol : l'orgueil
- la pivoine : la modestie
- la lavande : la méfiance
- le lys : la pureté, la beauté, l'innocence
- le dahlia : la reconnaissance

EXERCICE 2

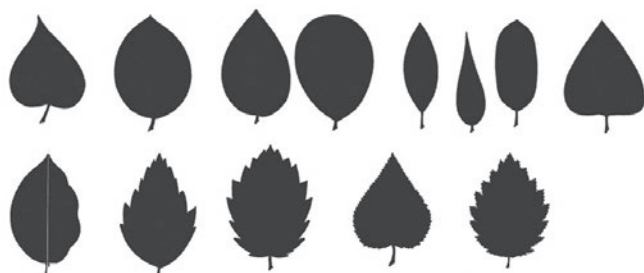
Sauras-tu nommer chacune de ces plantes ?

Mimosa, rose rouge, lierre, spirée, tournesol, chêne, pivoine, lavande, lys, dahlia.

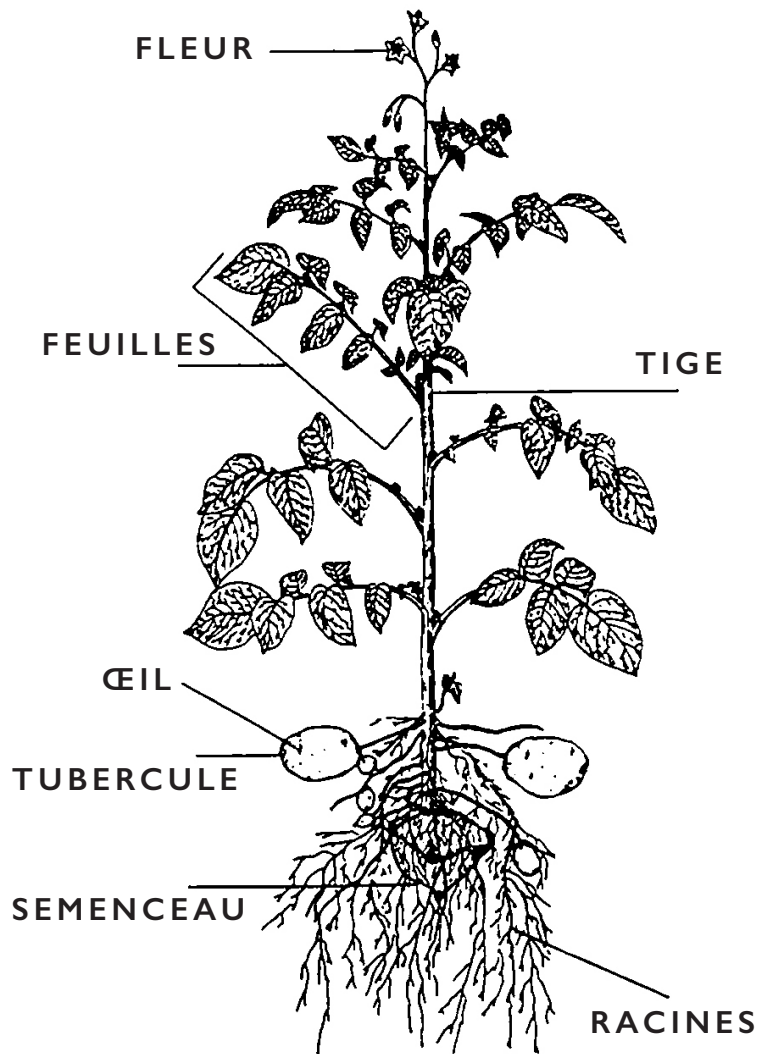

EXERCICE 3 :

Tu as une semaine pour trouver le plus de formes de feuilles différentes et constituer un herbier. Top chrono !

EXERCICE 1

EXERCICE 2

a La lavande

b La pivoine

c Le dahlia

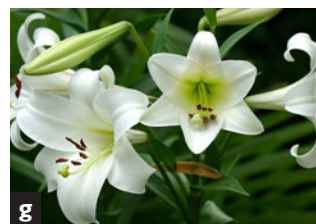
d La rose rouge

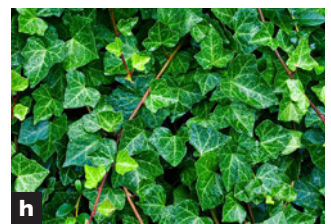
e Le chêne

f La spirée

g Le lys

h Le lierre

i Le tournesol

j Le mimosa