

LA GUITARE DE PÉPÉ

Françoise Danjoux : Récit
Kenny Bouillon & Nicolas Frache : Guitares

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

VERSION MATERNELLE à partir de 3 ans

D'après une libre Adaptation de HISTOIRE DU MONDE EN 9 GUITARES à partir de 6 ans.

Les ingrédients du spectacle

1. LE TEXTE
2. LA MUSIQUE
3. LA GUITARE
4. LA FORMULETTE

Les différents tableaux

Pour chacun d'eux :

Situation dans le contexte historique et/ou musical
Documentation
Pistes d'exploration

1. ÉGYPTE
2. INCAS
3. VERSAILLES
4. NAISSANCE DU BLUES
5. JAZZ MANOUCHE
6. JIMI HENDRIX
7. FINAL À CUBA

27 RUE COSTE 69 300 CALUIRE

TEL : 07 71 73 55 77 MAIL : Cie sacson@yahoo.fr

N° de formation continue : 82 69 13384 69 Siret : 438 289 910 00020 APE 9001z

Licence entrepreneur du spectacle : PLATESV-R-2023-003176 PLATESV-R-2023-003175

LES INGRÉDIENTS DU SPECTACLE

- 1. LE TEXTE :** C'est le roman d'Erik Orsenna qui est le point de départ de notre création, que nous avons tout d'abord adapté pour une version tout public à partir de 7 ans. Vous pouvez retrouver le texte initial « *Histoire du monde en neuf guitares* » aux éditions Fayard, qui est au départ une œuvre destinée à des lecteurs adultes.

L'auteur parle de conte pour cette œuvre.

On y retrouve effectivement les éléments : un héros NOÉ, des événements, des épreuves, un élément perturbateur, une réalisation et une fin (heureuse ou non suivant nos ressentis...), ainsi qu'une notion du temps toute relative...

La « ra » conteuse sur scène livre le récit dans la tradition du conte, sans avoir appris un texte figé par cœur, en racontant au fil de ses images mentales à partir du canevas de l'histoire en lien avec la musique très présente.

Pour les classes de maternelle, ont été conservés essentiellement les différentes époques et styles musicaux traversés sans référence de nom ou de lieu, mais dans l'idée d'un parcours de découverte. L'histoire adaptée à la tranche d'âge nous a amenés à la narration résumée ci-dessous :

Chaque mercredi Noé se rend dans l'atelier de son grand-père qui est luthier, et l'observe. Un jour le grand-père offre une guitare à Noé en insistant sur les similitudes entre celle-ci et un bateau :

Mât/manche, caisse/coque, cordages/cordes - cf la ritournelle du spectacle.

À partir de ce moment, les nuits de Noé se peuplent de rêves durant lesquels il surprend son pépé en train de jouer dans différentes époques, et donc, différents styles musicaux, découvrant ainsi l'histoire du monde et de la guitare.

L'ultime voyage se fait sur scène, Noé participant à un concert aux côtés de son grand-père... Rêve ou réalité ?

DECOUVERTE/ EXPERIMENTATION : écouter des contes en SAVOIR plus sur ce qu'est un luthier, une guitare.

Au fil du récit l'analogie avec le bateau est présente.

CONNAITRE les termes : un bateau, un navire, embarcation, voile, cordage peut aider à la compréhension.

2. LA MUSIQUE

Omni présente, elle donne corps au récit, plante les décors, crée les atmosphères, évoque et illustre les différents contextes de l'aventure de Noé et de son pépé le luthier. Uniquement jouée à la guitare avec de multiples effets par deux musiciens pour vous la faire découvrir dans tous ses états...

3. LA GUITARE : instrument de musique qui appartient à la famille des instruments à cordes. Munie d'un manche, elle comporte souvent une caisse de résonance qui permet d'amplifier le son produit par la vibration des cordes. Le guitariste peut faire vibrer les cordes à l'aide de ses doigts ou en utilisant un médiator. La guitare actuelle possède généralement 6 cordes.

La guitare électrique :

C'est outre-Atlantique, aux États-Unis, qu'il faut chercher son origine et retracer les grands jalons d'une histoire qui a commencé il y a plus de 80 ans. Lloyd Loar, le précurseur dès les années 20, puis Adolph Rickenbacker, Leo Fender, Les Paul, Gibson en sont les principaux acteurs. Le succès de la commercialisation massive des guitares Fender et Gibson dans les années 60 permet à la guitare électrique d'entrer dans le panthéon des instruments du XXème siècle. Instrument de prédilection dans les musiques rock, le jazz, le blues et le métal, la guitare électrique est née dans les années vingt à l'initiative d'un ingénieur de chez Gibson. Cette invention est née de l'impossibilité naturelle de faire des solos audibles pour les spectateurs dans une formation. On trouve les premiers modèles de guitare électrique commercialisés en 1930. Au début, les guitares électriques étaient simplement électrifiées et étaient encore fabriquées avec une caisse de résonance.

La guitare électrique fonctionne avec un jack (un câble) que l'on branche sur la guitare. Dans la plupart des cas, elle ne possède pas de caisse de résonance, car le son est transmis à un amplificateur grâce à des microphones situés sous les cordes. Avec les boutons rotatifs situés sur la guitare, on peut régler le volume et la tonalité. Les micros sont là pour amplifier la vibration des cordes. Les guitares électriques permettent de produire des sons impossibles à réaliser avec une guitare acoustique, comme par exemple des sons saturés.

Les guitares du spectacle :

*Deux guitares électriques FENDER une « stratocaster » et une « télécaster »
» Une guitare électroacoustique GODIN
Une guitare folk*

DECOUVERTE/ EXPERIMENTATION :

Écouter différents styles de guitares : classiques et électriques dans des répertoires variés afin de faire découvrir aux enfants l'universalité de cet instrument.

***Expérience :** tendre des fils ou des élastiques sur une boîte à chaussures et faire varier la hauteur du son... en fonction de la taille de la caisse et en fonction de la tension des élastiques.*

4. LA FORMULETTE : Apprendre la formulette/ la ritournelle du spectacle - qui emmène Noé d'un endroit à un autre - afin que les enfants puissent la reprendre avec nous.

« MAT, COQUE, CORDAGE, MANCHE, CAISSE ET BONS VOYAGES »

LES TABLEAUX DU SPECTACLE

• EGYPTE ET L'ANCETRE SUPPOSEE DE LA GUITARE LA « KITAR »

Dans ce tableau, Noé se rêve au large du Caire... Sur un navire, le pharaon glisse sur le fleuve Nil et joue de la KITHAR avec Pépé. La musique jouée sur scène, improvisée sur des grilles d'accords particuliers de style oriental, évoque l'immensité, le désert, la chaleur et la majestuosité des pyramides.

1) Les origines de la guitare

Quels que soit le pays ou les époques, son appellation a peu changé.

Les Grecs l'appelaient la Kithara, les Assyriens la Ketharah, les Egyptiens la Kithara, et les Arabes la Quitéra. Il semble bien que le mot tire son origine du vieux persan ki-tār (ki signifiant « trois », et tār, « cordes »).

C'est dans l'iconographie qu'il faut chercher la première trace de l'instrument à cordes, ancêtre de la guitare. Un détail d'un bas-relief tiré de la tombe du roi de Thèbes qui régna entre 3762 et 3703 avant J.-C. représente un homme agenouillé tenant dans ses mains un instrument à cordes et à manche. Son voisin tient une harpe. Ainsi, l'existence de la « guitare » est attestée trente-huit siècles environ avant notre ère.

AVEC LES ELEVES

PARLER : Egypte, donc pyramides..., pharaon..., désert...

LIRE : Namir, enfant de l'Egypte ancienne.

Le rêve d'Anhour - Benoît Broyart, Vincent Sorel.

L'Égypte au temps des pharaons (Bertrand Fichou Didier Balicevic).

Astérix et Cléopâtre...

• CHEZ LES INCAS L'ARRIVEE DES CONQUISTADORS : LE CHARANGO

Dans ce rêve, Noé s'est envolé dans son bateau imaginaire et rencontre un grand oiseau : un condor, qui survole la cordillère des Andes et découvre le charango.

La musique est tout d'abord un tableau sonore évoquant l'immensité du paysage vu d'en haut et enfin, elle est un accompagnement de la parole très rythmé donnant à la narration un aspect parlé-chanté dans le style des musiques des Andes.

Avec l'arrivée des Espagnols, des instruments à cordes entrent en scène comme la guitare, qui sera transformée en **charango**. Le charango a probablement été créé

au XVIIème siècle d'après le modèle de la vihuela espagnole dont l'usage était alors courant. Il est joué avant tout par les Quechuas.

Les premiers charangos étaient construits en utilisant une carapace de tatou de petite taille - appelés en indien kirkincho - comme caisse de résonance. L'utilisation du bois est de plus en plus fréquente. Il existe trois tailles de l'instrument : waylacho ou kalampiador (aigu), charango (médium), ronroco (grave).

LIRE : ESTE-CLAUDEUX Elba, *Scarabée et Roncefle* : contes des indiens pémons de la forêt amazonienne du Vénézuéla, L'Harmattan, 1999

BOISEL Cécile/MENDOZA José, *AMAUTA, Contes de Bolivie*, L'Harmattan, 2002

ECOUTER : BEAUDE Pierre-Marie, *La musique sud-américaine*, Cayetano et la baleine, Gallimard Jeunesse, 2003

LERASLE Magdeleine, *Comptines et chansons du Papagaio*, Didier Jeunesse, 2003
ARB Jacinta, *Rondes, comptines et berceuses d'Argentine*, Music, 2002

CHARANGO ET SIKKU de Dominique DIMEY

<ul style="list-style-type: none">• VERSAILLES COUR DU ROI LOUIS XIV

Dans ce rêve, Noé est un petit page à la cour du Roi soleil et assiste à la première leçon de guitare du souverain donné par son pépé !

La musique de ce tableau est un duo classique dans le style de l'époque. On évoque la position, les différentes parties de l'instrument, les cordes, les accords par le biais de la leçon au Roi.

Sous les dorures des salons à cette époque, s'élèvent certaines des musiques les plus belles et les plus modernes d'Europe. Signe des temps, toute la famille royale, ou presque, prend des cours d'instrument ou de chant, et certaines partitions italiennes et allemandes commencent à être jouées.

Francesco Corbetta est un guitariste et compositeur italien pour la guitare baroque. Il est employé tour à tour par les cours de l'archiduc d'Autriche, puis au service du roi Louis XIV à la cour de France, où il travaille en collaboration avec Lully. Il enseigne ensuite à la cour du roi d'Angleterre, à qui il dédie le premier volume de sa *Guitarre royale*, et conserve un lien avec cette cour même après son retour en France, où il donne des cours au dauphin.

La ***guitare baroque*** est une guitare utilisée lors de la période appelée musique baroque. Elle a été utilisée comme instrument soliste, mais aussi comme instrument d'accompagnement. Des copies d'instruments anciens utilisées actuellement servent à interpréter les œuvres écrites pour cet instrument.

Le répertoire est constitué de danses, comme pour la plupart du répertoire pour instruments solistes de l'époque, mais également de transcriptions de pièces chantées ou destinées à l'orchestre.

Ecouter : Robert de Visée autre professeur du roi https://youtu.be/C7urPjG_YMk

Parler : Château de Versailles, costume d'époque, roi soleil...

Lire : L'histoire de France en bd - Louis XIV et Versailles HEITZ

• DE L'AFRIQUE A L'AMERIQUE LES RACINES ET LA NAISSANCE DU BLUES

Noé fait un cauchemar, des gens pleurent et embarquent sur des navires, on les enchaîne. Pépé et sa guitare sont encore et toujours là pour chanter le chagrin, raconter l'histoire : naissance du blues.

Les guitares commencent à jouer « à l'africaine » en cocotte et en boucles superposées puis évoluent vers le blues, un blues classique électrique sur lequel vient se poser la parole.

Le blues se répand aux Etats-Unis dès le début du siècle dans la communauté noire. Ses origines remontent cependant dans le temps : les esclaves importés d'Afrique pour travailler en Amérique ont emmené comme unique bagage leur culture: les chants et rythmes traditionnels africains. C'est la base du blues.

Le terme «blues» signifie «déprime», «ennui». Avoir le blues, c'est avoir le cafard et lorsqu'on est noir dans l'Amérique ségrégationniste, même après la suppression de l'esclavage, on a le blues («I got the blues» → «J'ai le cafard»).

Le delta du Mississippi est la source géographique de ce fameux genre nouveau, emblématique de la culture noire américaine. Mais, peu à peu, ce genre va gagner d'autres régions et convertir d'autres publics et artistes.

En grande difficulté économique, à l'aube des années trente, de très nombreux citoyens noirs américains décident de migrer vers le nord du pays, dans l'espoir de trouver du travail et de meilleures conditions d'existence. La quête du « vivre mieux », ou plus exactement du « vivre moins mal », entraîne les populations au-delà de ce delta si fécond musicalement. Elles arrivent à Memphis, Saint-Louis, ou encore Chicago, la ville du nord qui est souvent l'ultime étape de ces migrations internes. Le blues se dote de guitares électriques, véritable révolution technologique. Les orchestres prennent ainsi de plus en plus d'ampleur et de décibels. La batterie, le piano et la basse offrent de nouvelles pistes à explorer pour le blues traditionnel. Le public blanc prend goût à cette musique profondément ancrée dans la culture afro-américaine. Et bientôt, des musiciens blancs y apportent leur contribution : John Mayall, Jeff Beck, Gary

Moore, Rory Gallagher viennent rejoindre les B.B. King, John Lee Hooker, Muddy Waters, Luther Allison, véritables stars du « blues noir ».

Après la Seconde Guerre Mondiale, la forme originelle du blues va nourrir de nouveaux genres : le rythm' blues (à ne pas confondre avec l'actuel RnB), le rock and roll, la soul music, le funk, etc.

Aujourd'hui, la culture blues perdure. Des artistes comme Éric Bibb ou Éric Clapton, sont toujours en quête de LA formule blues idéale. Dans la sphère française du blues, citons Patrick Verbeke, Paul Personne, Bill Deraime, Jean-Jacques Milteau comme ambassadeurs du genre.

Quelques noms de grands bluesmen : Robert Johnson / BB King / John Lee Hooker / Muddy Waters / Buddy Guy...

Un guitariste contemporain jouant la guitare électrique à l'africaine et en y mêlant le blues : Kesiah Jones.

Une mine d'informations et de propositions pour travailler :

<http://www.itineraires-blues.com/>

**Ecouter et chanter des chants à partir du conte musical sur l'Histoire du blues
Création de P. Verbeke « La balade de Willy et Louise »**

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mPxnwz98tVQ3gURXd8ALxiSfIJ6mQq3Ic

<ul style="list-style-type: none">• RENCONTRE AVEC DJANGO REINHARDT
--

Dans ce tableau, il est question des débuts de la carrière du grand guitariste manouche, de sa vie de nomade, de sa main gauche si particulière après son accident, de sa capacité à lutter devant l'adversité... Rien n'est cité, mais juste évoqué.

Les deux guitaristes jouent un thème « à la manière de » et improvisent, Noé se retrouve dans un campement de Tziganes et écoute jouer le guitariste seul dans la nuit, est-ce pépé ou un autre personnage ?

Jean Reinhardt dit Django Reinhardt est né le 23 janvier 1910 en Belgique. C'était un guitariste manouche de jazz.

Il fait partie d'une famille de nomades et passera sa jeunesse à voyager en France, en Italie ou encore en Algérie pour fuir la Première Guerre Mondiale. Sa famille restera finalement à Paris.

À l'âge de dix ans, il se découvre une passion pour le banjo que possède son oncle et commence un apprentissage en observant des musiciens de passage. Par la suite, il apprendra également le violon et la guitare.

Il exercera sa passion dans les bars et les bals de Paris, mais aussi dans les demeures des gens aisés. Il se fait alors une certaine réputation chez les amateurs de musique alors qu'il n'a que treize ans.

Alors que Django doit se produire à Londres avec la formation de musique populaire du chef d'orchestre Jack Hylton, un incendie se propage dans la roulotte où il vit avec sa première femme, Bella Baumgartner. Les deux occupants sont gravement blessés. Django est sérieusement atteint à la jambe droite et à la main gauche et les médecins pensent qu'il ne pourra plus jamais jouer de la musique, après plus de 18 mois passés à l'hôpital. Sa main sera finalement brûlée au nitrate d'argent afin de provoquer la cicatrisation. Même si le musicien a perdu deux doigts, il va s'obstiner et

développera après 6 mois de travail, une technique nouvelle de la guitare que son frère lui a rapportée comme forme de rééducation.

Django est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de Jazz et reste une grande influence pour la plupart des musiciens. L'originalité de son style musical est devenue aujourd'hui le Jazz manouche.

À lire des ouvrages dédiés à la jeunesse et racontant Django Reinhardt

« **DJANGO REINHARDT** » De stéphane Ollivier Illustré par Rémi Courgeon chez Gallimard

« **MISTER DJANGO ET MADAME SWING** » BENJAMIN GOLDENSTEIN & PATRICK

FREMEAUX Label : FREMEAUX & ASSOCIES

Ecouter des titres phares devenus des classiques : nuages, les yeux noirs.

<ul style="list-style-type: none">• DANS LA PEAU DE JIMI HENDRIX

Dans ce tableau, Noël se retrouve à Woodstock, et Pépé est sur scène dans la peau de Jimi Hendrix.

Les deux guitaristes esquissent des morceaux comme «Voodoo child» dans la première partie, puis construisent une ambiance sonore rassemblant musique et sons pour évoquer la personnalité torturée de Jimi, son utilisation nouvelle de la guitare électrique et des effets comme le « Star spangled banner » ré-interprété avec un solo dans lequel il imite des bombardements de B-52 pendant la guerre du Vietnam pour mieux la dénoncer.

Né à Seattle (Etats-Unis) le 27/11/1942 - Mort à Londres (Royaume--Uni) le 18/09/1970 avec seulement quatre albums studios à son effectif, **Jimi Hendrix** est le musicien qui vend le plus d'œuvres posthumes dans le monde après Elvis Presley. Il fait partie aujourd'hui des légendes de la musique, notamment pour les guitaristes qui sont toujours aussi nombreux à s'en inspirer.

Jimi Hendrix, de son vrai nom James Allen Hendrix, est né le 27 novembre 1942 à Seattle.

Enfant, il écoute des disques de blues et de rock et son père lui offre sa première guitare. Il monte alors un petit groupe et débute sa vie de musicien.

À partir de 1963, il travaille pour quelques chanteurs comme Ike et Tina Turner. Malgré la qualité de jeu indéniable du guitariste, ces derniers se lassent très vite de son exubérance sur scène et finissent par l'abandonner.

Jimi se voit déjà leader de groupe, et c'est pour cette raison qu'il fonde en 1966 Jimmy James and the Blueflames, qui lui permet cette fois d'imposer son propre style.

Puis vient l'époque "Experience", Il s'entoure alors du bassiste Noël Redding et du batteur Mich Mitchell pour former un trio, The Jimi Hendrix Experience. En peu de temps, ils sortent un premier 45 tours avec le titre « Hey Joe » qui devient numéro un en Angleterre. Le groupe commence à se faire un nom et à fréquenter les plus grands. Il passe en première partie de Johnny Halliday à l'Olympia ! S'en suit une

tournée triomphale, et un an plus tard, le premier album *Are you experienced ?* est dans les bacs.

Mais Jimi rêve déjà de conquérir son pays, les Etats-Unis. Il y retourne donc à l'occasion du festival de Monterey où il envoûte totalement le public par son jeu unique sur une guitare de droitier aux cordes inversées, et par ses prestations incontrôlées. C'est à cette occasion d'ailleurs, que le jeune homme, envoûté par la musique, stupéfie le public en cassant volontairement sur scène sa guitare, la célèbre monterey stratocaster. Le phénomène Hendrix explose.

Mais Jimi est trop perfectionniste, et ses abus de drogue le mettent dans un état second qui ne plaît pas toujours aux autres membres.

Il joue en 1969 au festival de Woodstock en compagnie des plus grands artistes de l'époque, tels que Joe Cocker ou Joan Baez. Cette scène marquera à jamais l'une des plus belles prestations de Jimi Hendrix, qui, en hommage aux soldats partis pour la guerre du Vietnam, reprend l'hymne national américain à la guitare, la martyrisant comme pour imiter une descente de bombe. Un moment fabuleux qui met en avant plus que jamais ses qualités de guitariste et de bluesman. Malgré cette performance, le groupe n'obtient pas le succès escompté et se sépare.

La mort au bout du tournant.

En 1970, le guitariste entame sa tournée "Cry of love" et se fait construire son propre studio d'enregistrement. C'est là qu'il prépare *First rays of the new rising sun*. Mais il cherche désormais à composer des morceaux moins fougueux aux tonalités différentes, et il a du mal à enregistrer un album qui lui convienne. Quelques tournées toujours aussi désastreuses suivront en août, avant que l'on retrouve le corps inanimé de Jimi Hendrix le matin du 18 septembre 1970 au Samarkand Hotel de Londres. Il est mort à cause d'une prise trop importante de somnifères. Il n'avait que 27 ans.

ECOUTER : pour les plus grands : l'hymne américain « star spangled banner » dans sa version originale puis celle de Jimi, repérer les passages de « bruitages » - à quoi correspondent-ils ?

L'ILE DE CUBA dernier tableau

Dans ce dernier tableau, Noé est de retour dans l'atelier de son pépé, il veut absolument lui raconter son rêve immense, son voyage dans lequel il l'a vu de partout...

Pépé n'est pas là, alors Noé prend une belle guitare et se met à jouer. Aussitôt il est projeté dans un nouveau rêve et se retrouve sur l'île de Cuba, là où se retrouvent les guitaristes du monde entier pour jouer ensemble.

Là se trouve évidemment Pépé qui l'invite à monter sur scène avec la guitare qu'il lui a offerte et Noé se met à jouer...