JM FRANCE International
Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Compagnie Mise à Feu •
Noémie Lamour & Gentiane Pierre

DIVA SYNDICAT !

Elémentaire • Collège • Lycée • À partir de7 ans

CAHIER SPECTACLE

DIVA SYNDICAT !

DE HILDEGARDE DE BINGEN À AYA NAKAMURA

Du Moyen Âge à nos jours, DIVA Syndicat ! nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale… celle des femmes ! Femmes oubliées, femmes invisibles… mais surtout femmes musiciennes, compositrices, interprètes, que les artistes s'attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant par là le matrimoine au cœur de notre vision du monde.

Après le succès de Pop Cantatrice, Noémie Lamour nous revient dans ce nouvel opus détonant. Avec Gentiane Pierre, chanteuse et multi-instrumentiste hors pair, et Tomy Jaunier, accordéoniste, percussionniste et régisseur, elle nous présente sous un angle humoristique et burlesque dix siècles de musique remise au goût du jour. Si l'invisibilisation des femmes dans la société est une thématique sérieuse et plus que jamais dans l'air du temps, les artistes se jouent des stéréotypes et s'amusent à raconter ces femmes autrement, sans donner de leçon… ou alors du fond de la classe. Vous voilà prévenus, c'est un véritable ovni musical, théâtral et comique que nous propose ce trio extravagant !

Un spectacle de la compagnie Mise à Feu

RÉGION | Auvergne-Rhône-Alpes

SITES |

- Compagnie Mise à Feu
- Page dédiée | JM France

RÉSEAUX SOCIAUX |

COMPAGNIE |

Noémie Lamour & **Gentiane Pierre** • jeu théâtral, musical, chant et conception
Noémie Lamour, **Gentiane Pierre & Sébastien Valignat** • écriture
Carole Got • *directrice d'actrices*
Sébastien Valignat • *Regard extérieur*
Cédric de la Chapelle • *direction musicale*
Charlotte Gauthier • composition musicale
Pauline Granier, en alternance avec **Matthieu Raffner** • création *lumière et régie lumière*
Tomy Jaunin • *ingénieur du son*
Amandine Fronfrede assistée de **Pascal Nougier** • *scénographie*
Agathe Trotignon assistée de **Marie Odin** • *costumes*
Inès Lamour • *chorégraphie*
Émilie Monney • *production*
Alison Donjon • *production et diffusion*
Sophie Blondeau • *administration*
Isabelle Fournier • *photographe*

CO-PRODUCTIONS & RESIDENCES | Le Polaris de Corbas • La Mouche - Saint-Genis-Laval • La Machinerie - Théâtre de Vénissieux • La Coloc' de la Culture - Cournon-d'Auvergne • Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence • Théâtre de Givors • Saint-Martin-d'Hères en scène / L'heure bleue - ECRP

CO-PRODUCTIONS | Decazeville Communauté • Théâtre des collines Annecy • JM France • Créa-diff - Groupe des 20 Scènes Publiques Auvergne Rhône-Alpes

SOUTIENS | Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes • doMino, Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes (lauréat 2021) • SACEM • SPEDIDAM

RESIDENCES | La Balise 46 - MJC de Villeurbanne • Théâtre de la Croix-Rousse

PUBLIC | Familiale à partir de 7 ans
SÉANCES SCOLAIRES | Elémentaire • Collège • Lycée
DURÉE | 50 minutes

Artistes

Qui est Noémie Lamour ?

Chant, contrebasse

Enfant, Noémie hésite entre la harpe et la contrebasse. Elle opte pour la dernière, sans savoir dire précisément pourquoi aujourd'hui. Elle se remémore en revanche les remarques entendues tout au long de l'apprentissage de son instrument : « *Tu es une fille et tu fais de la contrebasse ?* », « *Tu ne veux pas que je t'aide à la porter* ? » lui glisse-t-on. Elle continue la musique jusqu'à l'âge adulte. Elle arrête un temps, puis revient à son instrument par d'autres biais : le théâtre, le chant. Elle découvre sa voix et s'aventure avec elle dans des univers musicaux très différents. Autrice, compositrice, comédienne et musicienne, elle aime raconter des histoires sur scène en entremêlant des esthétiques plurielles, à la fois musicales et théâtrales.

Qui est Gentiane Pierre ?

Chant, piano, saxophone, guitare, boîte à rythmes

Née dans une famille de musiciens, Gentiane regarde d'abord du côté de son père, puis de son frère, et opte, comme eux, pour le piano. Quelques années plus tard, elle découvre le saxophone et décide d'apprendre à jouer de cet instrument qu'elle peut amener partout avec elle. Ce sera son instrument de prédilection. Pendant son adolescence, débordante d'énergie, elle se forme aussi bien au saxophone classique et jazz qu'au chant et au piano. Elle continue en tant que musicienne et poursuit une carrière théâtrale. Multi-instrumentiste, comédienne mais également autrice et compositrice, elle mène avec Noémie un combat pour la reconnaissance des femmes dans la musique. Il s'agit de faire entendre d'autres voix que celles qui érigent et constituent le panthéon des grands compositeurs. En somme, il s'agit de faire (enfin) bouger les lignes.

Lorsqu'on leur demande de raconter leur début de carrière en tant que musicienne, Noémie et Gentiane se regardent, complices. Elles ont deux anecdotes à raconter. Noémie a commencé sa carrière de contrebassiste en jouant dans l'Orchestre de Miss France. Gentiane, elle, s'est d'abord engagée dans l'armée en tant que saxophoniste dans la Fanfare des Chasseurs Alpins… Ces deux expériences font aujourd'hui sourire les musiciennes qui ont pour point commun d'avoir choisi, il y a longtemps, des instruments peu communs pour des filles.

Secrets de création

Quels ont été les éléments déclencheurs pour la création de ce spectacle ?

Noémie : Après la naissance de mon enfant et la vague #Metoo, j'ai beaucoup remis en question ma vie et mon travail. Je me suis par exemple rendue compte que je n'avais jamais joué une œuvre composée par une femme depuis que je faisais de la musique. Durant toute mon enfance, on m'a fait des commentaires parce que j'étais une fille qui jouait de la contrebasse. Aujourd'hui encore, j'évolue dans un milieu professionnel dans lequel les rapports de domination avec les hommes sont parfois compliqués

Gentiane : Quand ma fille est entrée au conservatoire, je me suis aperçue que l'enseignement de l'histoire de la musique était le même que lorsque j'avais son âge. On lui enseignait les mêmes figures de compositeurs hommes, blancs, qu'il y a trente ans. On pourrait croire que tout change mais ce n'est pas encore le cas dans les conservatoires et les écoles de musique.

À quoi renvoie le titre du spectacle : « DIVA Syndicat ! » ?

Gentiane : Le titre, « DIVA Syndicat ! », fait se rencontrer deux notions à première vue éloignées. D'un côté, le syndicat, c'est-à-dire la défense d'intérêts communs qui sont bafoués. De l'autre, les divas : des icônes, des figures féminines à la voix magnifique et ensorcelante. En les réunissant, nous créons un syndicat dont l'objet est la défense du matrimoine. Les deux termes juxtaposés évoquent la confrontation de deux univers que nous mettons en regard dans le spectacle : l'univers de la rue, de la lutte et de la manifestation, et le monde des paillettes, des stars.

Noémie : Le terme « diva » est souvent relié à une connotation péjorative. On dit par exemple qu'une femme « fait sa diva »… Une femme qui réussit est déshumanisée ou bien elle est perçue comme désagréable, capricieuse, etc. Nous avons choisi d'appeler « diva » toute femme qui chante, joue de la musique, ou en écrit. Toute femme qui, d'une certaine manière, s'empare de la musique.

Qui sont les femmes que vous évoquez dans le spectacle ?

Gentiane : On est parties de la première trace de partition écrite en Occident par une femme, Hildegarde de Bingen. C'était au XIIe siècle. On remonte ensuite près de 1000 ans de musique, jusqu'à aujourd'hui avec Aya Nakamura.

Noémie : Après avoir commencé à approfondir le sujet, on s'est aperçues qu'il y a énormément de femmes dans l'histoire de la musique ! Certaines figures féminines sont incontournables pour écrire cette histoire. On a aussi choisi des répertoires que l'on pouvait reprendre sur scène, à deux. Et malheureusement, des contraintes se sont ajoutées : il fallait pouvoir retrouver la musique, ce qui n'est pas le cas de toutes les œuvres écrites par des femmes…

L'AFFICHE

Le premier contact avec le spectacle

Analyse active

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'illustrateur. Elle peut être associée à un travail en Arts visuels et en Enseignement moral et civique. La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de l'affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des hypothèses sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront. Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la lecture d'image et sur la vision artistique. Un lexique affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d'enseignement,

vous pourrez apporter les termes couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

Artiste et illustratrice, Virginie Morgand

Après des études de dessin animé à Nantes, où elle a suivi une formation très technique de dessin et de mouvement, elle développe peu à peu son goût pour l'illustration, la photo argentique et le print, ainsi que la sérigraphie et la linogravure.

Elle travaille à Paris dans le dessin animé, dans le design de personnages, comme décorateur, mais aussi au storyboard de série TV pour les petits, notamment sur des adaptation de livres jeunesse. Après quelques projets réalisés en sérigraphie à l'atelier Dupont, elle réalise aussi affiches, petits livres sérigraphiés et vient d'achever un roman graphique.

Collectionneuse de beaux livres pour enfant des années 1920 à 1960, elle y puise son inspiration pour créer des univers narratifs épurés et colorés.

Virginie travaille actuellement avec les JM France sur

Cliquer pour en savoir plus

l'illustration des spectacles et sur la couverture de la brochure artistique des saisons 2022 à 2024.

Conception des affiches

La programmatrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l'illustratrice pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Elle dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentations, photos, vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche.

Cliquer pour découvrir toutes les affiches de la saison

La composition des affiches est libre, la seule contrainte étant que la musique soit présente au cœur de l'illustration.

Illustration du spectacle

Ouverture sur le monde #1

Approches transversales du spectacle

Le défi d'écrire une histoire de la musique des femmes

Existe-il beaucoup de femmes dans l'histoire de la musique classique occidentale ? Oui, le duo Noémie et Gentiane nous donne des exemples par dizaines.
Qu'ont-elles écrit ? Pourquoi sont-elles tombées dans l'oubli ? Pourquoi est-il si ardu de retrouver leurs créations ?

Ces questions posées par le spectacle sont difficiles à répondre. Elles mettent en jeu le processus d'écriture de l'histoire qui consiste à sélectionner, mettre en lumière certaines figures ou certains évènements au profit d'autres pour dessiner une histoire cohérente, et lisible.

On peut d'abord répondre à ces interrogations en s'intéressant à la condition des femmes : pendant des siècles, les femmes n'ont pas accès à l'apprentissage de la composition. Elles sont en charge de la famille et des enfants, exclues des écoles, de l'Université, ou encore des concours. Le premier prix de Rome, prix de composition musicale créé en 1803, est par exemple remis pour la première fois à une femme, Lili Boulanger, en 1913.

L'empêchement et **l'invisibilisation** des femmes au cours des siècles s'expliquent également par le fait, pour une femme, de vivre dans l'ombre d'un homme, lui aussi compositeur et musicien. Ce phénomène est largement décrit par la journaliste et autrice Aliette de Laleu. Se marier, se consacrer à une vie de famille, conduit très souvent une artiste à perdre toute opportunité de créer ou de voir ses réalisations reconnues.

Tel est par exemple le destin des compositrices **Maria Anna Mozart** (1751-1829), sœur de Wolfgang Amadeus Mozart, **Fanny Mendelssohn** (1805-1847), sœur de Félix Mendelssohn, de **Clara Schumann** (1819-1896), épouse de Robert Schumann, ou encore de **Alma Mahler** (1879-1964), femme de Gustav Mahler, toutes retenues dans l'histoire pour leur nom de famille et non pour leur talent de musicienne et de compositrice.

De manière plus large, ces remarques impliquent de s'interroger sur la place des femmes dans la création artistique et sur nos représentations actuelles.
Pourquoi le « génie » est-il essentiellement défini comme masculin ? A-t-on l'habitude de qualifier une femme avec ce mot ? Pourquoi les femmes sont-elles 0souvent perçues, et retenues par l'histoire, comme des muses et non comme des créatrices ?

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - *cliquer sur les liens surlignés*

- « La musique, une histoire d'hommes ? », Musée SACEM. Quels sont les obstacles rencontrés par les femmes dans la voie de la création musicale depuis le Moyen-Âge ?
- « Mozart, Mahler, Schumann : musiciennes et compositrices », France musique, 2022.
- « L'histoire des compositrices à travers des siècles : de l'Antiquité à la Renaissance », France musique, 2015.

LIVRE

- *Mozart était une femme*, Aliette de Laleu, Stock, 2022.

VIDÉO

- « Trace ton ciné : histoire du droit des femmes », vidéo pédagogique en dessins et stop motion.

PODCAST

- « Musiciennes et compositrices : une histoire en mode mineur ? », La Fabrique de l'histoire, France culture, 2019, avec l'historienne Mélanie Traversier.

Ouverture sur le monde #2

Trois portraits de compositrices au fil des siècles

BEATRIZ DE DIA (VERS 1140 – VERS 1212)
Si on connaît le mot « troubadour », un poète, musicien et compositeur d'Occitanie du XIIe et XIIIe siècle qui transmet son art par le chant courtois, on connait moins son équivalent féminin : la « trobairitz ». Pourtant ce terme existe.
Il désigne des poétesses et musiciennes issues de la noblesse occitane comme la comtesse Beatriz de Dia, née vers 1140. La trobairitz chante l'amour, l'exaltation, la trahison.
Dans sa chanson *A chantar*, elle prend par exemple le rôle d'un amant trahi pour exprimer ses tourments et ses sentiments.

FRANCESCA CACINNI (1587 – 1641)

Elle est la première femme que l'on connait à avoir composer des opéras(La liberazione di Ruggiero dall'isola di Alcina, 1625).
Chanteuse, multi-instrumentiste et compositrice italienne, elle vit à la cour des Médicis, à Florence, où elle produit des œuvres
majeures. Elle a pour mission d'y chanter, d'y enseigner le chant et de composer pour les divertissements de la cour. En 1618, elle
compose Il primo libro della musiche, un livre de madrigaux (courtes pièces musicales) à une et deux voix.

Écouter *« Chi desia di saper »* qui compte parmi les airs du recueil. tourments et ses sentiments.

MEL BONIS (1858 – 1937)

Mélanie Bonis de son vraie nom – elle choisit le pseudonyme « Mel » pour se faire passer pour un homme – fait partie des grandes compositrices de la Belle Époque. Elle intègre le Conservatoire de Paris en 1876. Brillante, elle est à plusieurs reprises lauréate de la classe d'accompagnement au piano et de la classe d'harmonie, ouverte pour les femmes à partir de 1878. À 25 ans, alors qu'elle envisage de se présenter au Prix de Rome, elle doit arrêter ses études à cause d'un mariage de convenance. Elle n'arrêtera pas de composer.
Elle laisse derrière elle une œuvre importante, notamment pour la musique de chambre et pour le piano, comme par exemple son *Prélude op. 10* (1889)

POUR ALLER PLUS LOIN

LIVRES
- *MEL BONIS (1858-1937), parcours d'une compositrice de la Belle Époque*, Etienne Jardin (dir.), Actes Sud, 2020.

PODCAST
- « Francesca Caccini, première à l'opéra » Musicopolis, France musique, 2021.

Musique

Mille ans de musique !

Musique médiévale, musique baroque, musique romantique et post-romantique, jazz, chanson, musiques actuelles… Noémie et Gentiane puisent dans tous les genres et styles musicaux pour écrire une histoire alternative, nécessaire et engagée : l'histoire de la musique des femmes.

Les musiciennes, désormais syndiquées au DIVA Syndicat, sont poussées par l'urgence du combat. Leur souhait est de faire entendre les compositions d'artistes femmes très différentes, non pas pour en faire un catalogue, mais pour les mettre en lumière et leur donner vie sous le regard attentif du public.

Des œuvres écrites par des femmes dans toutes les esthétiques, ça existe. En jazz, en pop, en rap comme en musique classique ; aujourd'hui, hier, il y a un ou dix siècles, aussi.

Il est alors urgent de s'en emparer. Pour ce faire, les musiciennes traversent les siècles et se frottent à des esthétiques très variées. Elles n'hésitent pas à confronter les styles, à les mettre en regard et à se les réapproprier. Les deux divas syndiquées sont déterminées à faire entendre leur voix et celles de toutes les compositrices auxquelles elles rendent hommage.

DIVA Syndicat ! appartient au genre du théâtre musical. Les scènes musicales font progresser l'action. Elles permettent de découvrir les œuvres des compositrices du Moyen-Âge à nos jours et sont l'occasion pour Noémie et Gentiane de dévoiler leurs personnages.

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - *cliquer sur les liens surlignés*

- ComposHer, projet de plusieurs musicologues qui vise à promouvoir le travail et la visibilité des compositrices de musique classique.
- « Carmen et les traîtresses de «Cosi fan tutte » : quand l'opéra persécute ses femmes », France culture,

Musique

PROGRAMME

L'HISTOIRE C'EST DES BOBARDS
Musique : Charlotte Gauthier
Paroles : Gentiane Pierre

HILDEGARDE / AYA
(MÉLANGE DES DEUX MORCEAUX)
O Euchari in leta via
Musique et paroles : Hildegarde de Bingen
Pookie
Musique et paroles : Aya Nakamura, Archibald Smith, Le Sid, Ever Mihigo

VOGUE
Musique et paroles : Madonna, Shep Pettibone

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN
Musique : Cécile Chaminade
Paroles : Armand Sylvestre

SŒUR ET FEMME DE
Caprice en forme de Valse
musique de Clara Schumann
Lieder
musique de Alma Mahler
Zwei Stücke für Violoncello und Klavier
musique de Fanny Mendelssohn

MEDLEY D'OPÉRA
Carmen
Compositeur : Georges Bizet
Livret : Henri Meilhac et ludovic Halévy
Lakmé
Compositeur : Léo Delibes
Livret : Edmond Gondinet et Philipe Gille
Norma
Compositeur : Vincenzo Bellini
Livret : Felice Romani

CONSERVATOIRE
Musique : Charlotte Gauthier
Paroles : Elodie Muselle

THE MUSIC IS THE MAGIC
Musique et paroles : Abbey Lincoln

FRISE MUSICALE DU 12È AU 20È SIÈCLE
A chantar m'er de so : Beatriz de Dia
Chi desia : Francesca Caccini
Che si puo fare : Barbara Strozzi
Les Rossignols : Elisabeth Jacquet de la Guerre
Chantez dans ce riant bocage : Mademoiselle Duval
Adagio : Mario Hester Park
Hai Luli : Pauline viardot
Joyeux anniversaire : Mildred et Patty Hill
The march of Women : Ethel Smyth

THINK
Musique : Aretha Franklin, Ted White
Paroles : Aretha Franklin

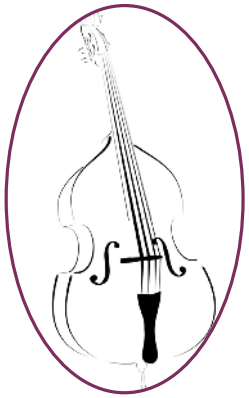
MA SŒUR
Musique : Clara Luciani et Amboise Willaume
Paroles : Clara Luciani

INSTRUMENTS

Sur scène, Noémie et Gentiane chantent et s'emparent de plusieurs instruments : piano, guitare, ukulélé, percussions... Elles sont aussi accompagnées de leurs deux instruments fétiches : la contrebasse (Noémie) et le saxophone (Gentiane).

La contrebasse

On la perçoit comme la grand-mère de la famille des violons, dont les petits-enfants sont au nombre de trois, du violoncelle au violon, en passant par l'alto.



Quand on ne la connait pas, sa voix grave et sa taille gigantesque nous intimident et nous impressionnent : c'est tout de même le plus grand instrument de la famille des cordes ! Ce sont probablement ces caractéristiques qui en font un instrument trop souvent associé à des hommes.

Quand elle se met à chanter grâce au frottement d'un archet sur ses cordes, ses sonorités nous enveloppent. D'une douceur infinie, elles nous bercent et nous font voyager.

Quand on l'approche, il vaut mieux être prudent. Elle entre parfois dans une colère noire et se met à trembler de tout son corps. Ses trémolos* nous plongent alors au milieu d'une histoire dramatique.

Quand on apprend à la connaitre, la contrebasse est pleine de surprises. Au-delà de la musique classique, on la retrouve dans les musiques latines et dans le jazz, genre dans lequel elle nous fait danser sur des rythmes endiablés avec des pizzicati*.

UN PEU DE VOCABULAIRE

- *Trémolos* : répétition très rapide de la même note produite avec l'archet qui crée un effet de tremblement du son.
- *Pizzicato(i)* : pincements des cordes avec les doigts, sans archet.

Le saxophone

Comme la contrebasse, le saxophone fait partie d'une famille nombreuse, les saxophones, mis au monde par Adolphe Sax, au milieu du XIXe siècle.

Ils sont plusieurs frères et sœurs ; de tailles plus ou moins grandes, ils produisent des sons appartenant à des registres différents. Du plus grave au plus aigu, on compte notamment le saxophone baryton, le saxophone ténor, le saxophone alto et le saxophone soprano.

En y regardant de plus près, les saxophones sont une branche d'une famille encore plus grande : celles des bois. Le bec du saxophone, dans lequel on souffle, possède une anche, comme la clarinette. C'est cette petite lamelle qui, une fois mise en vibration par l'air expiré, permet de produire des sons.

D'un aspect brillant et éclatant, le saxophone attire l'œil. D'abord, parce qu'il est fait de laiton, un mélange de zinc et de cuivre. Ensuite, parce qu'il prend la lumière. Il est souvent choisi comme instrument soliste, dans des petites ou grandes formations. Son timbre velouté, à la fois doux et puissant, souple et expressif, en fait un instrument de prédilection des solos de jazz mais également en rock, funk, chanson…

La position centrale qu'il occupe et la technique de jeu qu'il requiert – une certaine puissance de souffle – en font, dans les imaginaires, un instrument dit « masculin ». Le saxophone est toujours associé à des grands jazzmen

- Charlie Parker, Sidney Bechet - mais on peut aussi citer de grandes saxophonistes femmes comme Vi Redd, Candy Dulfer, Sophie Alour…

ÉCOUTER

The March of the Women (La Marche des femmes)

Cliquer pour écouter

AUTEUR : ETHEL SMYTH
STYLE : CHANT ENGAGÉ
FORMATION : CHŒUR ET ORCHESTRE
INTERPRÈTES : CHŒUR ET ORCHESTRE DE PLYMOUTH MUSIC SERIES

Pistes d'écoute

Contexte de création

Ethel Smyth (1868-1944), compositrice britannique, écrit *The March of the Women* en **1910** sur des paroles de Cicely Hamilton. Cette même année, elle assiste à une réunion de l'organisation qui lutte pour le droit de vote des femmes au Royaume-Uni, la Women's Social and Political Union (Union sociale et politique des femmes).
Elle décide de s'engager dans le mouvement militant et devient alors une « **suffragette** » (nom, employé d'abord péjorativement, pour désigner les militantes de la cause féministe suffragiste, c'est-à-dire en faveur de l'élargissement du droit de vote aux femmes). *La Marche des femmes* devient par la suite l'hymne de l'Union et du mouvement politique des suffragettes.

Décortiquer un chant politique engagé

→ Décrire les **sentiments** que le chant véhicule : affirmation, assurance, colère, détermination…
→ Écouter l'**orchestre symphonique** qui accompagne le chœur dans le premier couplet. Il introduit et ponctue le discours. Quel effet produit-il ? On dirait qu'il met l'emphase sur l'importance du combat à mener. Il s'ajoute à la masse du **chœur** et donne l'impression d'un très grand nombre de personnes mobilisées.
→ Écouter comment des **mots** sont particulièrement mis en valeur par le chant : « Shout », « March », « Loud », « Thunder ». Ces mots brefs, appuyés, suivis d'un silence, appellent à la mobilisation.

PAROLES

1ER COUPLET (DÉBUT – 0'54)

Shout, shout, up with your song!
Cry with the wind for the dawn is breaking ;
March, march, swing you along,
Wide blows our banner and hope is waking.
Song with its story, dreams with their glory,
Lo! they call, and glad is their word !
Loud and louder it swells,
Thunder of freedom, the voice of the Lord !

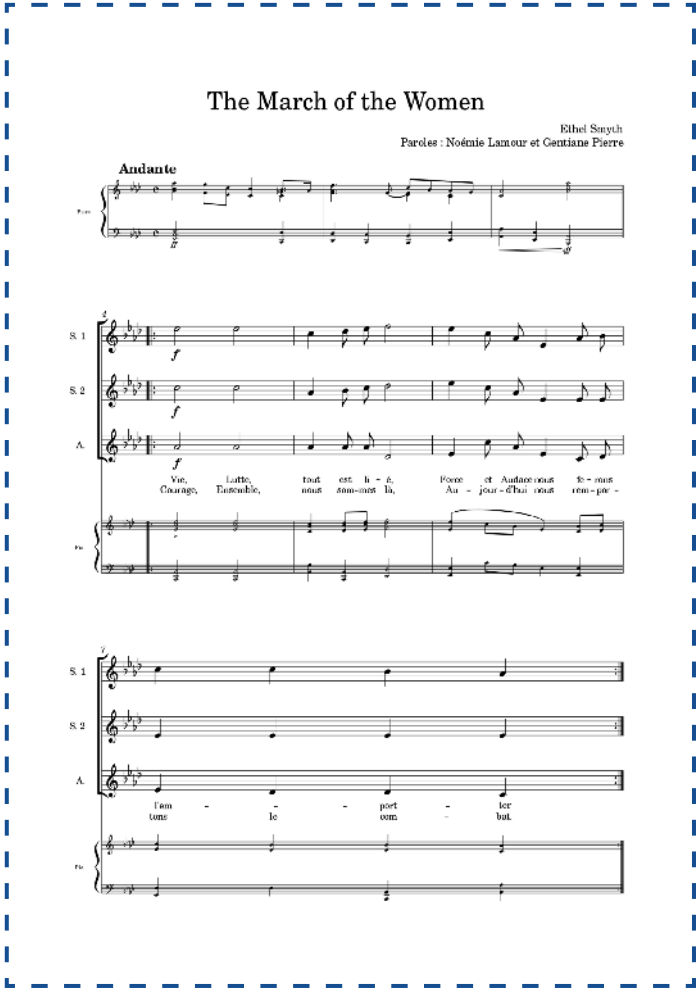
TRADUCTION

Criez, criez, avec votre chanson !
Criez avec le vent car l'aube se lève ;
Marchez, marchez, balancez-vous,
Notre bannière s'étend et l'espoir s'éveille.
La chanson et son histoire, les rêves avec leur gloire,
Voici ! ils nous appellent, leur parole est joyeuse !
Ils grondent de plus en plus fort,
Le tonnerre de la liberté, la voix du Seigneur !

CHANTER

The March of the Women (La Marche des femmes)

Compositrice / interprêtes : Ethel Smyth / Noémie Lamour et Gentiane Pierre



Pour le spectacle, Noémie Lamour et Gentiane Pierre ont réécrit des paroles en français sur le célèbre chant de la compositrice engagée Ethel Smyth.

À vous de l'interpréter !

DÉCOUVRIR UNE VERSION PIANO/CHANT EN ANGLAIS

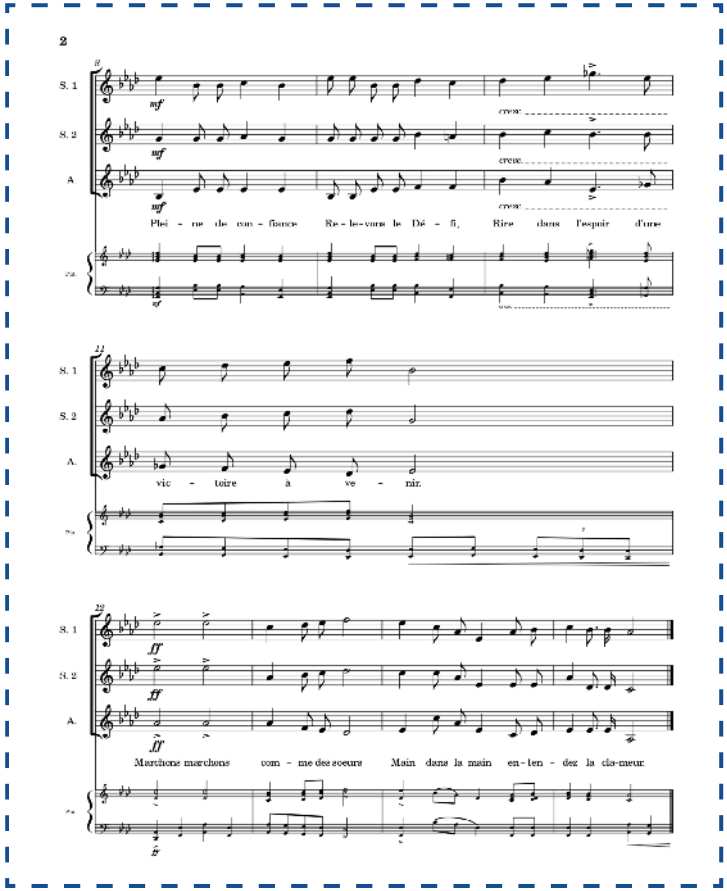
PAROLES
(PAGE 1)

VIE, LUTTE, TOUT EST LIÉ,
FORCE ET AUDACE NOUS FERONT L'EMPORTER.
COURAGE, ENSEMBLE, NOUS SOMMES LÀ,
AUJOURD'HUI NOUS REMPORTONS LE COMBAT.

CHANTER

The March of the Women (La Marche des femmes)

Compositrice / interprêtes : Ethel Smyth / Noémie Lamour et Gentiane Pierre



PAROLES
(PAGE 2)

PLEINES DE CONFIANCE, RELEVONS LE DÉFI,
RIRE DANS L'ESPOIR D'UNE VICTOIRE À VENIR.
MARCHONS, MARCHONS COMME DES SŒURS,
MAIN DANS LA MAIN ENTENDEZ LA CLAMEUR.

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

La place des femmes dans l'histoire
Objectifs

• Élaborer en classe une frise chronologique de l'histoire de la musique des femmes.
• Visualiser à l'aide d'un graphique les musiciennes et les compositrices à travers les siècles.
• S'emparer d'un outil traditionnel – la frise – pour replacer les femmes au centre de l'histoire.

Au cours d'une scène, Noémie et Gentiane interprètent des extraits de morceaux en medley pour créer en musique une frise chronologique de l'histoire de la musique des femmes.

Cette frise chronologique musicale reste donc à élaborer… en vrai ! À vous de jouer.

→ Associer chaque siècle à une compositrice, un portrait en le reliant éventuellement à un genre musical.
→ Vous pouvez également ajouter deux ou trois mots qui précisent son genre musical de prédilection ou qui évoquent sa musique…

La frise couvre **8 siècles** mais il est bien sûr possible de la prolonger selon vos choix.

Il est aussi important de **montrer l'absence de femmes** durant certaines périodes de l'histoire et d'essayer de l'expliquer (l'Inquisition au XIIe et XIVe siècles par exemple).

→ FIN XIIE / DÉBUT XIIIE SIÈCLES
- Beatriz de Dia

→ XVIIE SIÈCLE
- Francesca Caccini
- Barbara Strozzi

→ XVIIIE SIÈCLE
- Elisabeth Jacquet de La Guerre
- Maria Hester Park

→ XIXE / XXE SIÈCLES
- Mel Bonis
- Ethel Smyth

→ XXE SIÈCLE
- Lili et Nadia Boulanger
- Germaine Tailleferre

EN VERSION NUMÉRIQUE ?
(cliquer sur les liens surlignés)

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE RÉALISER CETTE FRISE NUMÉRIQUEMENT, DE MANIÈRE COLLABORATIVE.

DES OUTILS COMME CEUX PROPOSÉS PAR LA DIGITALE OU PADLET SONT PARFAITEMENT ADAPTÉS POUR CE GENRE D'EXERCICE !

Avec les artistes

Ateliers de pratique

Des projets d'action culturelle avec les artistes JM France

→ Enrichir l'expérience de spectateur des enfants
→ Initier les enfants à une pratique musicale collective transmise par des professionnels

Des thématiques et des pratiques en lien avec le spectacle

→ Citoyenneté et vivre-ensemble, nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde…
→ Pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement, découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage…

Différents formats

1h à 3h

Ateliers de sensibilisation
Séances ponctuelles accompagnant le concert, en amont ou en aval des représentations

3h à 10h

Parcours d'initiation
Ateliers approfondis découpés en séquences, sur une journée ou une semaine, permettant une première expérience artistique collective, autour d'un thème ou d'une pratique musicale.

1 semaine à 2 ans

Parcours suivi
Projet sur la durée associant des interventions artistiques extérieures et un suivi de pratiques par les enseignants ou les musiciens intervenants. Possibilité de coupler le parcours à une résidence d'artiste avec une restitution collective.

Masterclass
Intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.

Formations enseignants
Transmission d'une pratique pédagogique en lien avec le spectacle : direction de choeur, percussions corporelles, écriture de chanson…

Comment faire ?

→ Contacter la délégation locale pour se renseigner.
→ Consulter le site JM France et la brochure pour connaître les ateliers proposés pour chaque spectacle.
→ Contacter Éléna Garry à l'Union Nationale
egarry@jmfrance.org | 01 44 61 86 79

CAHIER ENFANT

PRÊTE L'OREILLE

The March of the Women
(La Marche des femmes)

Cliquer pour écouter

Selon toi, quels sentiments ce morceau cherche-t-il à créer chez celui ou celle qui l'écoute ?

- ☐ De la tristesse
- ☐ De la révolte
- ☐ De la colère
- ☐ De la concentration
- ☐ De l'intimidation
- ☐ De la crainte

Qu'est-ce que l'on entend ?

- ☐ Un chœur (plusieurs personnes qui chantent en même temps) de femmes et un orchestre
- ☐ Un violon et une trompette
- ☐ Une batterie et un orchestre
- ☐ Un chanteur et un piano

Selon toi, quelle photographie correspondrait le mieux à ce que tu entends ? Décris-les.

1

2

RÉPONSES

1. Une manifestation des suffragettes de la WSPU (Women's) au début Social and Politic Union du XXe siècle.
2. La soprano Oksana Dyka interprète l'héroïne Tosca dans l'opéra de Puccini au Metropolitan Opera en 2015.

As-tu bonne mémoire ?

Fiche à coller dans le cahier pour se souvenir du spectacle

Titre du spectacle ? .....

Quel jour ? .....

Dans quelle ville ? .....

Dans quelle salle ? .....

Avec qui ? .....

Colle ici le ticket du spectacle

QUIZ

Toutes les réponses sont entourées [ ] dans le livret !

Que cherchent à faire Noémie et Gentiane dans le spectacle ?

A. Manifester pour plus de vacances
B. Élaborer une histoire de la musique des musiciennes et compositrices
C. Faire grève

Quels sont les deux points communs de la contrebasse et du saxophone ?

A. Ce sont des instruments à cordes
B. Ce sont des instruments utilisés dans le jazz
C. Ce sont des instruments encore peu joués par des femmes

Ton top 3 de tes artistes préféré(e)s :

1. _____
2. _____
3. _____

Dessine... deux filles qui font de la contrebasse et du saxophone

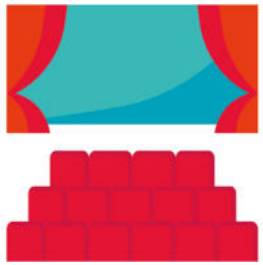
Vivre le spectacle

Check list

à l'école

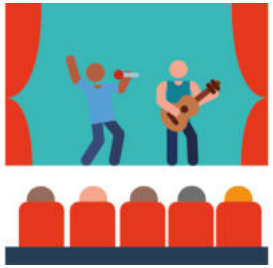
> Je découvre l'affiche
> Je regarde des vidéos et des photos
> Je chante et j'écoute
> Je rencontre les artistes en atelier

Avant le spectacle



> Je vais aux toilettes
> Je range boisson et nourriture dans mon s
> Je m'assois à ma place
> J'éteins mon portable
> Je découvre la salle

Pendant le spectacle



> Bien assis, les yeux et les oreilles grand ouverts, je suis concentré sur le spectacle
> Je peux fermer les yeux pour mieux entendre
> Je rêve, je découvre, j'observe, je laisse venir mes émotions
> Je respecte le silence

Après le spectacle

> Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
> Je réponds aux questions du livret et je colle mon billet
> Je dessine et j'écris mes souvenirs

Les JM France un acteur majeur de l'éducation musicale

Le livret pédagogique

Connaître ← Un outil construit sur les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle → **Pratiquer**

↓

Rencontrer

- Pour une préparation pédagogique dynamique et interactive
- Pour une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle

Un comité de rédaction constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues

Livret à télécharger sur le site des JM France

Rédactrice : Sophie Renaudin avec la participation des artistes
Coordination : Sophie Im
Relecture : Andrée Perez
Directrice de publication : Ségolène Arcelin
Mise en page : Estelle Gonet
Couverture © Virginie Morgand | Crédits photos : © Isabelle Fournier (p.2)
Pictogrammes © Noun Project
Reproduction totale ou partielle de ce livret réservée à la préparation pédagogique des spectacles
© JM France

Les JM France - Grandir en musique

3 La musique, facteur de développement individuel et collectif. Un plaisir partagé qui rapproche individus et générations.

Depuis près de 80 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique des enfants et des jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

1 grande cause	**30 millions** de spectateurs
80 ans d'existence	**10 000** artistes

Vous êtes

Bénévole
Rejoignez le réseau de 1 200 bénévoles et venez partager la mission des JM France.

Artiste
Participez aux auditions régionales professionnelles des JM France pour intégrer la programmation musicale et aller à la rencontre du jeune public.

Enseignant
Faites découvrir la musique à vos élèves en les emmenant au spectacle et en leur proposant un atelier musical. Des outils pédagogiques fonctionnels et adaptés sont à votre disposition.

Responsable culturel
Devenez partenaire des JM France en programmant un de leur spectacle musical ou en coproduisant une création ou une résidence d'artistes.

Donateur
Entreprise, particulier, soutenez les JM France dans leur mission !

Curieux, motivé, intéressé... ?
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir toutes les actions des JM France.

contact@jmfrance.org
www.jmfrance.org

Les JM France remercient leurs partenaires :

Photo JM France © Victor Blondel - Graphisme © FagoStudio - Impression Grafik plus - 14, rue Montgolfier, 93110 Rosny-sous-Bois - Ne pas jeter sur la voie publique