

Boîte à CRIC!

Dossier pédagogique

Depuis les "tableaux des découvertes" jusqu'aux boîtes à musique, en passant par les jouets mécaniques et instruments de musique en miniature, l'univers sonore de l'enfant est d'une richesse étonnante.

Le spectacle "Boîte à cric" propose une exploration de cet univers sonore et musical.

A partir de ce matériau sonore, Patrick Mathis compose une musique nouvelle aux accents familiers

Le spectacle

L'ACTION : Le spectacle est conçu comme une visite dans une boutique, la "Boîte à CRIC!", atelier de réparation de jouets et autres mécaniques musicales.

LE PERSONNAGE : Marcel, un hurluberlu qui vit avec les jouets qu'il répare et modifie, toujours en s'amusant, nous présente ses "compagnons", son "petit théâtre". Pratiquant le décalage avec malice, il utilise chaque objet à contre-pied, dans des situations comiques et poétiques. Il parle peu, laissant ainsi la parole aux objets à qui il donne vie.

LA MUSIQUE : Marcel transforme les sons en musique, *ORGANISE* les objets sonores pour en faire des instruments à part entière, plastiques et poétiques. Il en résulte une musique drôle et tendre à la fois, surprenante par sa forme et rassurante par ses accents mélodiques.

SOMMAIRE

1-L'univers sonore des enfants

1-1 Les objets sonores utilisés dans le spectacle :

1-2 Exploration pédagogique possible :

1-2 Pour aller plus loin

2-Boîtes à musiques, automates et autres mécaniques musicales

2-1 Une histoire des musiques mécaniques

2-2 L'enfant et la boîte à musique

2-3 Pour aller plus loin

3-Des histoires

3-1 la mécanique du texte

3-2 : Autres types de récits présents dans le spectacle:

4-Le théâtre d'objets

5-L'univers esthétique

5-1 : l'art brut

5-2 : le monde forain

5-3 : Pour aller plus loin

1- L'univers sonore des enfants :

Les jouets des enfants qui émettent des sons sont très nombreux.

Que l'objet soit à finalité musicale ou simplement illustré de façon sonore, la palette est extrêmement large.

De la boîte à musique qui sert à calmer et endormir l'enfant, au téléphone qui émet une mélodie stridente tapant sur les nerfs des parents, en passant par le sifflet ou le camion de pompiers à sirène, l'exploration est étonnamment riche.

1-1 les objets sonores utilisés dans le spectacle :

Le matériau sonore et musical du spectacle peut se décomposer en plusieurs familles:

- Les jouets sonores: boîtes à meuh, tableaux-alphabet à piles, girafes Sophie, piano miniature, trompinettes, kazoo, boîtes à manivelle...
- Les automates: lapins Duracell, singes à cymbales, robots qui parlent, manège miniature...
- Les boîtes à musique: mobile, coffre magique, doudous à musique
- Les "machines à musique", évolution technologique de la boîte à musique: magnétophone à bandes Révox, électrophone Teppaz, minik7 Fisher-price...
- Les sculptures musicales, réalisées pour le spectacle: manège à lapins Duracell, orgue à girafes Sophie, bateau de boîtes à manivelles...

1-2 Exploration pédagogique possible :

Elaborer une collection de jouets sonores à partir des objets en possession des enfants, ou contenus dans la classe, sans distinction ni critère esthétique.

Ecouter, tester, commenter, inventer...

Trier : en fonction de l'intensité : du plus doux au plus sonore...
 En fonction du timbre : aigu, grave, métallique, flûté, sec,
résonnant...

En fonction du mode d'émission : souffler, agiter, actionner un interrupteur, retourner, remonter, presser...

En fonction de la nature du son : objets percussifs, mélodiques, grelots, sirènes, unisonores, bisonores...

Etc.

Composer un « orchestre » à partir des tris effectués, et jouer avec quelques règles d'exécution simples.

Reconnaître (jeux de kim ?)

Etc.

1-3 Pour aller plus loin :

Deux artistes musiciens ont particulièrement exploré avec talent l'univers sonore des jouets :

- **Pascal Comelade**, musicien Catalan dont la musique acoustique se caractérise par l'utilisation d'instruments-jouets. Sur une musique de facture très « classique » (pop, rock, jazz...), il s'amuse à introduire les sonorités inattendues d'un petit piano ou d'une mini trompette... Le tout donne à sa musique un léger déséquilibre très surréaliste.

Le site de Pascal Comelade : <http://www.comelade.com/>

- **Pascal Ayerbe**, qui se définit lui-même comme gribouilleur sonore, multi-instrumentiste faussement maladroit, chasseur de sons, parfois joueur de scie musicale, de ukulele, de toy-piano, de jouets, d'objets et choses à bruits... Son univers sonore est franchement ludique, ses compositions ont des noms aussi farfelus que ses musiques.

Son site :

<http://www.pascalayerbe.com/>

John Cage, compositeur américain a écrit en 1948 des pièces sur piano-jouet: Suite for toy-piano.

[http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage#Quelques .C5.93uvres](http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage#Quelques_.C5.93uvres)

2- Boîtes à musiques, automates et autres mécaniques musicales :

En parallèle à sa fonction de joyeux hurluberlu dans « boîte à cric », Patrick Mathis est également un des rares spécialistes de musique mécanique, noteur et compositeur pour orgues de barbarie. La boîte à musique est très présente dans le spectacle.

2-1 Une histoire des musiques mécaniques :

L'homme a toujours cherché à reproduire la musique. Les premiers témoignages de musique mécanique remontent à la fin du moyen âge lorsqu'on a automatisé les carillons des églises à l'aide de gros cylindres garnis de pointes. Ensuite sont apparus, au 17e siècle, les "serinettes" utilisées pour faire chanter les oiseaux, puis les orgues mécaniques, horloges à flûtes, boîtes à musique à manivelle, à remontoir, pianos mécaniques, grands orgues de manèges, de danse ... Bon nombre d'appareils étaient associés à des automates.

Réservés au départ aux gens fortunés, les instruments se sont ensuite répandus partout. Le répertoire musical était populaire (musiques foraines, airs connus) ou bien plus "savant" : Mozart, Haydn, Haendel, Beethoven ont composé pour instruments mécaniques.

Supports: La musique a d'abord été reproduite sur des cylindres de bois hérissés de clous, puis sur des cartons perforés (à partir de l'invention de Jacquard pour les métiers à tisser Lyonnais). Ensuite, avec l'apparition de l'électricité sont arrivées les bandes magnétiques et les disques.

A notre époque ou désormais la musique est "dématérialisée" et immobile (mp3, disques durs...) On trouvera dans la "boîte à Cric!" des appareils dans lesquels le "son" est encore tributaire du mouvement: : magnétophone à bandes, tourne-disque, miniK7.

Le spectacle montre ainsi différentes étapes de la reproduction musicale : boîtes à musiques - à remontoir, à piles ou électrifiées -, mais aussi

magnétophone Revox à bandes, tourne disque Teppaz, appareil Fisher-Price à cassettes...

2-2 L'ENFANT ET LA BOITE A MUSIQUE

Chez le tout jeune enfant le son de la boîte à musique est indissociable du rituel d'endormissement. Dès ses premiers jours, ses notes aigrettes, associées aux mouvements d'un mobile, accompagnent le bébé au pays des songes. Ce timbre restera longtemps pour lui le souvenir d'un élément sonore rassurant et apaisant.

2-3 Pour aller plus loin :

Un site sur les automates et boîtes à musique:

<http://www.automates-anciens.com/objets-musicaux/boites-musique-automates.htm>

La musique mécanique suscite depuis quelques années un regain d'intérêt chez les musiciens. En voici quelques exemples:

- "**Pierre et le loup**" : Une version de l'œuvre de Prokofiev pour orchestre et orgue de barbarie, contée par François Morel et Olivier Saladin (Cie Jérôme Deschamps)

<http://www.lensemble.com/discographie/discographie>

- "**Coleen et les boîtes à musique**": une exploration de l'univers sonore des boîtes à musique par une jeune artiste contemporaine.

<http://www.posteverything.com/15281>

- "**Vespertine**" , de Bjork . Dans ce disque on trouve quelques morceaux joués sur une Boîte à musique.

<http://www.bjork.fr/Jack-Perron.html>

- Le site de **Patrick Mathis**, compositeur sur cartons perforés:

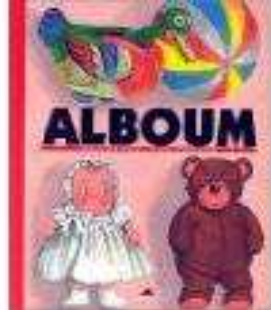
www.patrickmathis.net

3- Des histoires :

Dans Boite à Cric, Patrick Mathis s'appuie sur des textes simples qui servent la mécanique du spectacle...

3-1 la mécanique du texte :

Sur la base d'un album à répétition, le musicien construit une mécanique musicale. Cet album c'est **Alboum** de Christian Bruel et Nicole Claveloux (éditions Etre, 1998)

Le texte de l'album est une histoire à « empilement » et à « répétition par accumulation », prétexte aux jeux de langage.

Ce genre d'histoire est très répandu dans la littérature traditionnelle et les ouvrages jeunesse. On peut citer, pour les cycles 1 et 2 :

La moufle (conte traditionnel, plusieurs auteurs et éditions possibles)

Le gros navet (idem)

Le beau ver dodu Nancy van Laan, kaleidoscope)

La course Béatrice Tanaka, Michel Gay, L'école des loisirs

La promenade de Monsieur Gumpy, John Burningham, Flammarion

Sauve-toi, grenouille ! Ron Maris, Gründ

Petit hibou se démène M. Coleman, G. Williamson, Mijade

L'anniversaire de Monsieur Guillaume Anaïs Vaugelade, L'école des loisirs

Poucet le Poussin Sally Hobson, Kaléidoscope

Bonne nuit E. Masurel, M.H. Henry, Pastel

Train de nuit John Burningham, Flammarion

Va-t-en! grand monstre vert, Ed Emberley, Milan

Comptes tout ronds Olivier Douzou, Edition du Rouergue

La chevrette qui savait compter jusqu'à 10, A. Proysen, A. Ayashi, L'école des loisirs

Loup Olivier Douzou, Edition du Rouergue

Quel radis, dis-donc ! P. Gay-Para, A. Prigent, Didier

Poulette Douillette C. Clément, C. Desmoinaux, Nathan

Un tout petit coup de main ? A. Tompert, L. Munsinger, L'école des loisirs

Le petit homme de pain d'épice, John A. Rowe, Nord-Sud

Coin ! coin ! Frédéric Stehr, L'école des loisirs

Le coq qui voulait voyager Eric Carle, Mijade

Petite poule, Steven Kellogg, L'école des loisirs

Si j'étais... (toute la série) I.Michelat, C Loupy, Milan

Un canard, un autre canard ,J. Aruego, A. Dewey, L'école des loisirs
Poussin câlin ,Mickael Foreman, Syros
Panique dans la basse-cour Jonathan Allen, Albin Michel
Si tu aimes avoir peur Rascal, Riff, Pastel
A la six-quatre-deux J. Yeoman, Q. Blake, Kaléidoscope
Les musiciens de la ville de Brême, Grimm, G. Muller, Père Castor
Wouf ! Wouf ! R. Scamel, G. Webster, Pastel
Fier coq Y. Tubeau, L. Butel, Gauthier Languereau
Pardon, dit la girafe Colin West, Gründ
Qui a vu le crocodile ? Colin West, Gründ
La petite maison B. Lindgren, E. Erikson, Pastel
Armeline fourchedrue Quentin Blake, Gallimard
Par une sombre nuit de tempête.... Bill Martin Jr, Barry Root Milan
Etc.

3-2 : Autres types de récits présents dans le spectacle:

Le conte "**Boucle d'or et les 3 ours**" est présenté dans un petit théâtre miniature.

Comptines : Il pleut il mouille...

Poèmes : **Averse ô averse**, Raymond Queneau... accompagné au bateau à manivelles

- - - - - >

4- Le théâtre d'objets :

Pour raconter l'histoire de "Boucle d'or et les 3 ours", Marcel utilise jouets qui sont à sa portée, poupée Barbie, singes automates, etc.

Un théâtre d'objets est un type de théâtre miniature où les personnages peuvent être des silhouettes découpées ou de simples objets de la vie quotidienne (comme un tube de dentifrice, un crayon, une boule à thé, un bouchon, un coton tige, une salière, des légumes, etc...). Ces objets ou silhouettes sont manipulés directement à la main ou l'aide d'une baguette. Non transformés pour le spectacle et utilisés comme des personnages, ils ont leur vie propre. Ce décalage avec l'utilisation quotidienne des objets crée des situations poétiques et humoristiques.

Quelques compagnie de théâtre d'objets :

Bouffou théâtre : <http://www.bouffoutheatre.com/>

Le théâtre de cuisine : <http://www.theatredecuisine.com/>

La compagnie Turak : <http://www.turak-theatre.com/>

5-L'univers esthétique :

Les décors et le costume du spectacle ont été créés par Sylvie Riffard :
<http://gadouille.canalblog.com/>

5-1 : l'art brut

Définition: L'Art brut regroupe des productions réalisées par des non professionnels de l'art indemnes de culture artistique oeuvrant en dehors des normes esthétiques convenues...).

Dubuffet entendait par là un art spontané, sans prétentions culturelles et sans démarche intellectuelle.

Ce qu'on appelle l'art brut n'est donc, même s'il en partage certains des caractères, ni un « art primitif » – puisque les arts primitifs sont l'expression d'une culture, étrangère certes et donc dérangeante, déroutante, choquante, mais une culture quand même, parfois très savante – ni un « art populaire », au sens folklorique du terme. C'est un art « hors normes »

Quelques liens sur l'art brut :

La revue d'art pour enfants: **DADA**:

http://www.editions-mango.com/site/index.php?clef=MG_EDITEUR&edit_id=2

Patrick Sapin, musicien et sculpteur d'objets : <http://patricksapin.org/>

Le musée de Lausanne : <http://www.artbrut.ch/>

La fabuloserie : <http://www.fabuloserie.com/>

5-2 : le monde forain

Le spectacle, par ses accents naïfs, son esthétique chaude et colorée, est proche de l'univers forain, un univers qui fascine et attire les enfants. Les citations de bonimenteur de Marcel (manège à lapins Duracell, manège miniature de chevaux de bois) évoquent le temps où la musique mécanique connaissait ses heures de gloire sur les manèges forains.

4-3 : Pour aller plus loin

Chanson "**La foire du trône**" de Gilbert Lafaille

Le disque de l'exposition de la Villette, dans lequel on trouve musiques et boniments de forains.

Livres: "**Le plus grand des petits cirques**" collection "rue du monde"

DVD: "**Le cirque de Calder**"

Patrick MATHIS

Spécialiste des musiques mécaniques, Patrick Mathis a d'abord côtoyé les musiques traditionnelles (accordéon diatonique, violon...) avant de devenir l'un des rares noteurs de cartons perforés pour orgues de barbarie. Avec cet instrument il exerce une activité de musicien et compositeur notamment au sein du Quatuor Barbaroque.

En outre il a toujours pratiqué la chanson et le spectacle jeune public, avec Hal Collomb (Cie de l'épouvantail), Laurence Tavernier (Cie La Puce à l'Oreille) par le biais de concerts éducatifs ou de spectacles de théâtre musical.

Pour en savoir plus : www.patrickmathis.net

... Et voilà !...