

ENSEMBLE
TACTUS

Le Silence des Champignons

Dossier pédagogique

Spectacle musical illustré

Pour 2 interprètes dans des lieux non-dédiés

Pour les 2-6 ans

Direction musicale
Raphaël Aggery

Illustrations
Marie Mirgaine

Mise en scène
Eleonora Ribis

Le Silence des Champignons

Dossier pédagogique

Ce dossier pédagogique est un outil de compréhension destiné aux enseignants, intervenants et élèves, afin de les aider à s'immerger dans l'univers artistique du spectacle « Le Silence des Champignons », proposé par l'Ensemble TaCTuS et l'illustratrice Marie Mirgaine.

« Le Silence des Champignons » est une production de l'Ensemble TaCTuS, et a reçu le soutien du Théâtre des Clochards Célestes, de la ville de Chaponost, et du Briscope de Brignais

Durée 35' - de 2 à 6 ans

Mise en scène
Eleonora Ribis

Direction musicale et arrangements
Raphaël Aggery

Illustrations et créations visuelles
Marie Mirgaine

Musiques
John Cage

Interprètes musiciens
Raphaël Aggery et Ying-Yu Chang

Scénographie
Camille Davy

Marionnette et mécanismes
André Parisot

Construction accessoires
Guillaume Ponroy

Création lumière
Jean-Yves Pillone

Création costumes
Emilie Piat

Production
Ensemble TaCTuS

Co-production
Compagnie Melampo

Partenaires et Résidences
Théâtre des Clochards-Célestes, Médiathèque de Chaponost et Le Briscope -Brignais

Avec le soutien de
DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, Ministère Ministère de la culture, Région Auvergne Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Bergerault Percussions Contemporaines

Propositions pédagogiques

L'Ensemble TaCTuS collabore une fois de plus avec les arts graphiques. Dans « Le Silence des Champignons », la rencontre de la musique de John Cage et de l'univers graphique de Marie Mirgaine permet de développer et de proposer de nouvelles formes d'actions culturelles et d'enrichir les ateliers de dimensions visuelle et sonore qui invite à une réflexion sur le mélange des arts : comment créer des liens entre les sonorités brutes des instruments et les traits singuliers des crayons ?

> L'Ensemble TaCTuS propose plusieurs formules d'actions culturelles et d'ateliers scolaires, adaptables selon les besoins des organisateurs.

Ateliers courts

Le but des ateliers courts sont :

> La découverte de l'univers artistique du spectacle « Le Silence des Champignons »

> Une initiation à la musique via les instruments de percussions et/ou au dessin

> Entre 1 et 4 heures d'intervention par un des membres de l'Ensemble TaCTuS pour la partie musicale, et par Marie Mirgaine pour la partie dessin, en amont, dans les classes désireuses d'assister au spectacle

Ateliers longs

Les ateliers longs ont un but plus ambitieux, et s'articulent autour de trois points :

> Travail sur le long terme en lien avec un membre de l'Ensemble TaCTuS, Marie Mirgaine, l'intervenant musique en milieu scolaire et les enseignants.

> Entre 10h et 20h d'ateliers, repartis sur toute ou partie de l'année scolaire

> Création d'un mini-spectacle axé sur l'association musique-dessin, écrit, mis en musique et en dessin par les classes

> Désireux de servir au mieux vos exigences, n'hésitez pas à nous contacter pour établir ensemble le projet le plus adapté à vos besoins !

En cours de musique

Découverte des instruments à percussions

- > Claviers : xylophone, marimba, vibraphone, glockenspiel, etc.
- > Peaux : toms, grosse caisse, caisse-claire, tambour, etc.
- > Métaux : cymbales, enclume, gong, tam, etc.
- > Digitaux : djembé, congas, bongos, darbuka, etc.
- > Bois : woodblocks, claves, maracas, guiros, etc

Travail sur la matière sonore

- > Tout objet peut être musical, surtout dans les musiques de John Cage !
- > Travail autour des nuances, des mélanges de textures, des bruitages, etc.

Bruitages sonores

- > Utiliser des objets de récupération pour illustrer des sons naturels
 - > Feuilles et branchages pour le bruit des pas dans la nature
 - > Tambours frottés pour imiter le vent
- > Bruiter un court métrage ou un extrait vidéo avec des objets
- > Bruiter une ambiance imaginée ou inspiré d'un dessin réalisé en classe

En cours d'art plastique

Travail thématique

- > L'illustration
- > Les silhouettes
- > Dessins de champignons et de végétaux

Les différentes matières

> Les aplats

Cette technique permet de rendre une illustration plus graphique, d'évoquer des formes franches et d'apporter une lecture plus poétique du sujet.

- > <http://tomhaugomat.tumblr.com/>
- > <http://tomartichaut.tumblr.com/>
- > <http://matthew-lyons.com/>
- > <http://christurnham.tumblr.com/>

> Le papier découpé

Technique utilisée dans « Le Silence des Champignons ». Cette technique nécessite une préparation en amont et permet une utilisation plus rapide en direct.

- > <https://www.matpaperart.com/>

> La gouache

La gouache reste le médium très fréquent. Composé de pigments naturels, la gouache permet de rendre un résultat plus organique, grâce aux couleurs mates.

- > <http://alexandrahuard.blogspot.fr/>
- > <http://yvanduque.tumblr.com/>
- > <http://www.manuelefior.com/>

> L'aquarelle

Cette technique de peinture à l'eau est très utilisée et très répandue.

- > <http://ssoja.tumblr.com/>
- > <https://fr.pinterest.com/gepeto1001/nathalie-ragondet/>

Les Percussions

Les percussions existent depuis le fond des âges et ont toujours accompagné l'homme dans sa musique, dans sa danse et dans ses rituels. La famille des instruments de percussion offre une variété infinie de son et de textures. Sèches, résonnantes, boisées, métalliques, voire indescriptibles, les sonorités étonnantes et envoûtantes de ces instruments originaux créent des univers sonores enveloppants, propices à l'attention et à l'écoute.

Désireux de retrouver l'essence même des sons, le compositeur iconique américain John Cage a dédié ses recherches musicales et ses compositions sur le son brut de diverses matières :
bois, métaux, peaux...

Les Claviers

Le xylophone et le marimba sont des instruments composés d'une série de lames de bois, mises en résonnance par des tubes, que l'on frappe avec 2 ou 4 baguettes comportant une tête en bois, en caoutchouc, en matière synthétique ou en laine. Descendants du balafon africain ramené en Amérique Centrale par les esclaves noirs, le xylophone est essentiellement utilisé à l'orchestre alors que le marimba, son grand frère, a une tessiture de 5 octaves et est très utilisé comme instrument soliste et dans la musique contemporaine.

Le vibraphone et le glockenspiel sont constitués de lames en métal mises en résonnance à l'aide d'une pédale, que l'on frappe avec 2 ou 4 baguettes en laiton, en matière synthétique ou en laine. Le glockenspiel est très utilisé dans les musiques orchestrales. Le vibraphone, quant à lui, a été inventé au début du XXe siècle aux USA avec l'apparition du jazz et popularisé par Lionel Hampton. Il a ensuite trouvé une place dans la musique du XXe siècle, grâce à E. Varèse, P. Boulez ou S. Reich.

Les Peaux

La batterie et les timbales font partie de la grande famille des peaux regroupant l'infinité d'instruments assimilé aux tambours. Dans sa forme actuelle, la batterie est apparue aux Etats-Unis avec le développement de la musique jazz au début du XXe siècle. Avec le piano, la guitare, la guitare basse, la contrebasse ou encore les percussions, la batterie fait partie de la section rythmique d'un orchestre ou d'un groupe de musique.

Les timbales ont la particularité d'être un instrument à percussion à hauteur déterminée. Lorsque le timbalier fait résonner une timbale, il peut l'accorder, sur une note précise, grâce aux repères de notes. Les timbales sont jouées principalement à l'orchestre, avec des baguettes en feutre. C'est le premier instrument à percussion à intégrer des formations instrumentales, dès le Moyen-Âge. Les timbaliers jouaient alors sur deux timbales, accrochées de chaque côté de leur monture, et battaient la cadence pour guider les troupes à la guerre.

Les bois

Traditionnellement utilisés dans les musiques traditionnelles populaires, les instruments en percussion en bois sont composés de simples petits rondins de bois entrechoqués comme les claves, ou de pièces de bois plus ou moins travaillées et/ou creusées comme les woodblocks et les guiros. Ces instruments sont généralement essentiellement destinés à porter la base rythmique des chants et des danses traditionnels.

Les métaux

Originaires d'Asie, les instruments de percussion en métaux sont fabriqués dans une fonderie à partir d'alliage de métaux divers. Traditionnellement utilisés pour accompagner les chants et les danses traditionnels en Orient, les descendants des gongs et des tam-tams sont les cymbales modernes que l'on retrouve sur les batteries.

Les peaux

Les instruments de percussion dits « à peau » sont fabriqués en tendant une peau d'origine animale ou synthétique sur un cadre ou un fût en bois circulaire. C'est une très vaste famille regroupant des instruments de nombreux pays et que l'on retrouve sur tous les continents : derboukas, reks, dafs, tablas, bongos, congas... Les descendants modernes de ces instruments traditionnels sont la caisse claire ou la grosse caisse symphonique par exemple.

Le matériel de dessin

Le dessin est un mode de représentation du réel ou de l'imaginaire, sur un support en deux dimensions : du papier, de la toile, un mur, etc. Déjà pendant la Préhistoire (les peintures pariétales sont datées du Paléolithique), les Hommes dessinaient sur les rochers ou les murs des cavernes. Aujourd'hui, les techniques sont très variées,

Les techniques au pinceau, dites "humides"

L'aquarelle

Peinture à l'eau composée de pigments broyés et d'eau gommée (liant constitué d'eau distillée et de gomme arabique), elle s'utilise généralement sur papier : les papiers lisses offrent une répartition assez homogène des pigments, tandis que les papiers à grain (papiers qui présentent des aspérités, des épaisseurs et une densité différentes) permettent aux pigments de se répartir selon les formes du papier et de créer des effets.

La gouache

La gouache est une peinture à l'eau, comme l'aquarelle, mais elle est couvrante, opaque. Cela signifie qu'on peut l'utiliser pour recouvrir une surface, sans transparence, ou la diluer pour créer des effets. Riche en pigments, elle permet d'obtenir une surface mate sur laquelle on peut dessiner aux crayons de couleur. Par ailleurs, même lorsqu'elle sèche, elle peut être réutilisée par adjonction d'eau. Ce qui n'est pas le cas de l'acrylique par exemple (matière plastique).

L'encre de chine

L'encre de Chine est utilisée pour le dessin, la plume et aussi l'écriture (calligraphie). Elle est constituée d'eau, d'un liant aqueux et d'un pigment noir de carbone. Ce pigment peut être obtenu par le broyage de charbon de bois, ou d'autres procédés chimiques, qui influencent la qualité du mélange. L'encre est pratique à utiliser car elle peut être utilisée pure, et ne nécessite alors pas de temps de préparation comme l'aquarelle ou la gouache.

Les "techniques sèches"

Les feutres

Le feutre est un outil autonome qui peut être utilisé tel quel sur le papier. Grâce à son réservoir d'encre intégré et à sa mine en polyester, l'encre est ainsi drainée en fonction de la sollicitation du feutre. Certains feutres contiennent de l'alcool, ce qui leur permet d'être légèrement transparents et d'être utilisés pour faire des dégradés. L'encre peut être diluable, avec de l'eau par exemple, ou indélébile. Cette technique permet de dessiner rapidement sans se soucier d'un temps de séchage.

Les crayons de couleur

Le crayon de couleur est composé d'une mine de couleur, sèche, que l'on frotte sur le papier pour y déposer ses pigments. Selon la qualité du crayon, celui-ci laissera une trace plus ou moins claire (crayon sec ou gras). Certains crayons contiennent de la gomme arabique, ce qui permet de diluer les pigments avec de l'eau : ce sont les crayons aquarellables.

Le papier découpé

Cette technique n'appartient pas aux deux catégories ci-dessus, car on n'utilise pas un outil que l'on va frotter ou poser sur le papier pour y déposer des pigments. Néanmoins cette technique créative permet de construire des illustrations par composition de formes découpées. Pour obtenir ces formes découpées, on utilise une paire de ciseaux, un scalpel, un cutter ou encore une machine à découper : il faut programmer depuis un ordinateur la forme à découper, et la découpeuse s'occupe du travail. Cette dernière technique permet d'obtenir des découpages très fin, comme de la dentelle.

Références autres

Si vous souhaitez aller plus loin dans l'exploration de ces différentes techniques, l'illustratrice Alix explique très bien les nombreux outils de dessin sur son site internet :

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

Collectif né en 2011 sous l'impulsion de 5 percussionnistes (Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, Paul Changarnier, Quentin Dubois, Pierre Olympieff), l'Ensemble TaCTuS propose des spectacles pluridisciplinaires dont l'énergie première est la musique. Les possibilités multiples et quasi-inépuisables qu'offrent les percussions, toujours au cœur de son travail, permettent à l'Ensemble TaCTuS d'explorer en permanence le lien entre le son, le corps et l'espace, révélant ainsi une complicité rare avec d'autres formes d'expression artistique.

Initiée avec les chorégraphes Yuval Pick (No play hero – 2012) et Maud Le Pladec (Democracy – 2013), la collaboration artistique se poursuit aux côtés du comédien Jacques Bonnaffé (Dédale(s) – 2016) à travers un spectacle musical et littéraire inspiré par Les Villes invisibles de Italo Calvino. En 2014, l'Ensemble TaCTuS produit son premier spectacle, Visages, de Quentin Dubois, ovni musical à mi-chemin entre le concert, le théâtre et la chorégraphie. En 2016, l'ensemble crée la surprise en invitant sur scène la dessinatrice Marion Cluzel, et adapte par une lecture sensible, musicale et pittoresque, le célèbre roman de Jack London, L'appel de la forêt. Poursuivant son désir de métisser ses pratiques et collaborations, l'Ensemble TaCTuS s'invite sur le terrain du cirque avec le Collectif Petit Travers et créent en 2019 le spectacle Encore La Vie.

Parce qu'avant tout musiciens, les membres de l'Ensemble TaCTuS se produisent régulièrement en concert. Ils affectionnent autant le répertoire contemporain (David Lang, Steve Reich, Julia Wolfe, Eunho Chang, Francesco Filidei...) que les registres plus classiques tels que les Variations Goldberg de J-S. Bach, enregistrées aux côtés du soliste Jean Geoffroy dans un arrangement de Raphaël Aggery (CD paru sur le Label Skarbo – 2015).

Autour de ses spectacles et concerts, l'Ensemble TaCTuS s'implique dans le développement d'actions de transmission auprès de publics variés. Théâtre musical, bruitage, musique et dessin..., les possibilités sont multiples pour accompagner et sensibiliser les spectateurs.

Les spectacles de l'Ensemble TaCTuS ont entre autres été accueillis par les Scènes Nationales de Dunkerque, Quimper, Sète, Les Subsistances – Lyon, le CCNR – Rillieux-La-Pape, le Théâtre de la Renaissance – Oullins, le Théâtre de Vénissieux, Le Toboggan – Décines, le Théâtre de Vienne, la Rampe – Echirolles, l'Auditorium de Lyon, la Biennale de la Danse – Lyon, le Taipei International Percussion Convention Festival, la Biennale Musiques en Scène – GRAME LYON, le festival Musiques Démesurées – Clermont-Ferrand, le festival Musique Action – Vandœuvre-lès-Nancy...

L'Ensemble TaCTuS est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et a obtenu le label "Scène Sacem Jeune public" pour son spectacle L'appel de la forêt. Ses spectacles reçoivent régulièrement l'aide de la SPEDIDAM et de l'ADAMI.

MARIE MIGRAINE

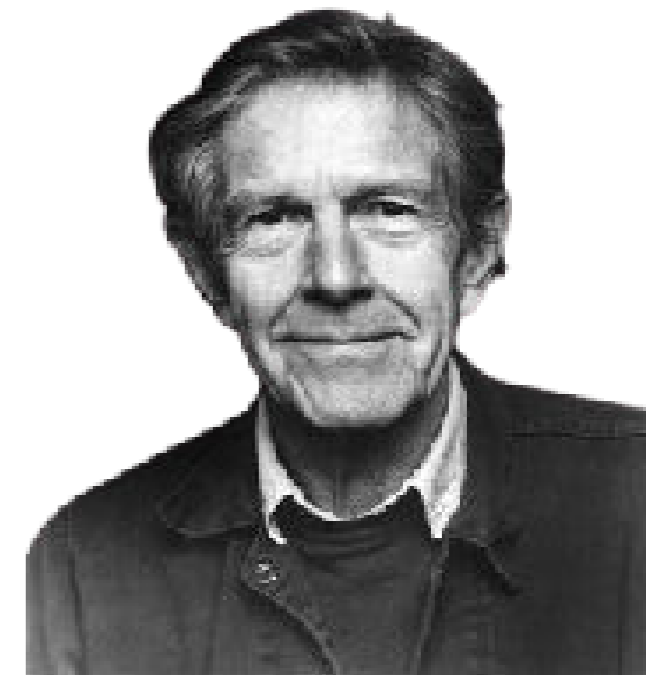
Diplômée d'illustration à la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) en 2015, Marie Mirgaine vit et travaille dans la région lyonnaise.

Artiste touche à tout aux techniques variées (collage, aquarelle, volumes...), elle est l'autrice et l'illustratrice de plusieurs albums jeunesse et d'éditions d'art graphique. Elle expose ses œuvres dans divers lieux, crée des spectacles, réalise des vitrines, et anime souvent des ateliers pour les enfants.

En 2019, elle publie un premier album jeunesse chez les Fourmis Rouges : «Kiki en promenade». Suivront «Femur Immo» en 2021, puis «Dix de plus» la même année, chez Albin Michel Jeunesse.

JOHN CAGE

1912-1992

John Cage - Musique et silence...

Nous connaissons John Cage comme un compositeur atypique et prolifique, à l'imagination foisonnante, et créateur du célèbre piano préparé. Sa musique puise toute sa force et son originalité dans l'essence même des sons (bois, métal, peaux, sons électroniques...) et dans leurs modes de jeux (crépitements, résonances, grattements, frottements, frictions...). Mais surtout, elle naît du silence. Tout est « son », tout est « musique ».... tout est « silence » finalement.

Mais connaissez-vous John Cage le mycologue ? Auteur du livre « A mycological Foray » (Une incursion mycologique - 1954), ce théoricien de la musique est un amoureux des champignons. S'apercevant que «Mushroom» était systématiquement à côté de «Music» dans les dictionnaires américains, il se prend d'affection pour ce monde étrange et fonde même, en 1962, la célèbre « New York Mycological Society ».

Le lien entre la musique et champignons ? Evident pour John Cage ! Les champignons, comme ses musiques, sont discrets et cachés. Il faut apprendre à les chercher, à ouvrir l'oeil, à les dénicher, à les comprendre; comme on doit apprendre à écouter, à tendre l'oreille, à savourer ces musiques minimalistes et délicates.

ENSEMBLE **TACTUS**

www.tactuspercussion.com

Raphaël Aggery
Direction artistique

+33 6 12 13 59 49

tactus.percussion@gmail.com

Sandrine orlando
Administration de Production

+33 6 10 28 02 91

tactus.production@gmail.com

Illustrations : Marie Mirgaine

Photos : Julie Cherki

L'Ensemble TaCTuS est soutenu par

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Adami

FUTURS
COMPOSÉS
RESEAU NATIONAL
DE LA CREATION
MUSICALE

SPEDIDAM

Resta-Jay
PERCUSSIONS

BERGERAULT

